

できる[®] 木下智哉 著
ゼロからはじめる
作詞
超入門

いちばんやさしい作詞の本

RittorMusic

レッスン譜例連動のオリジナル音源について

本書は、作詞レッスンに対応した譜例や、完成形のサンプル譜例を掲載しています。さらに、それらの譜例に連動した音源も用意されており、Web上からストリーミングで聴いたり、ダウンロードして自分の端末で再生することが可能です。

音源を活用することで、譜例のリズムやメロディ、表現のニュアンスを耳で確認しながら学習できるのも本書の利点。例えば、作詞のリズムやフレーズの流れ、歌詞とメロディの絡み方など、文章だけでは理解しづらい部分も実際の音で体感できます。

また、ダウンロードした音源はオフラインでも再生できるため、学習の場を選ばず、自分のペースで練習や作詞のアイデア出しに活用できます。作詞力を実践的に身につけるための強力なサポートツールとして、ぜひ活用してください！

音源を活用するメリット

- 譜例の理解が深まる
リズムやメロディのニュアンスを、耳で直接確認できる！
- 歌詞とメロディの絡みを体感
作詞のリズムや言葉の置き方を音で学べる！
- 実践的な練習に役立つ
音源を聴きながら、歌詞を当てはめたり、自分のアイデアを試すことができる！
- 学習ペースを自由に調整
ストリーミングもダウンロードも可能なので、好きな時間・場所で学習できる！
- 完成形のイメージがつかめる
最終的な仕上がりの音を聴くことで、作詞のゴールイメージが明確になる！

.....
アクセスはこちらから！

➡ <https://www.rittor-music.co.jp/e/3125317117/>

まえがき

この本を手にとってくださりありがとうございます。提供作家の木下智哉です。「この本を読もう」… そう思ったということは、みなさん、作詞でお悩みですね？

何を書いていいか、わからない。

どこから手をつけていいか、わからない。

作曲はできるのに、作詞になると手が止まってしまう。

書いてはみるものの、しっくりこない。

曲を聴かせるのは良くて、歌詞を見せるのは恥ずかしい。

いろいろ悩みはあると思います。でも、あえて言います。

作詞は誰にだってできます!!

私もかつて作詞の仕方に悩んだ時期があります。

これでいいのかな？ 合ってるのかな？

もっとリスナーの心に響く書き方はないのかな？

偉大な先達たちの本を読み、研究し、自分なりに試行錯誤をしながら作り続けてきました。

やがて、商業音楽の提供作家になり、はや20年。たくさんたくさん、歌詞を書いてきました。

たくさん書く中で、やがて自分なりの方法論が出来上がりました。それをこれからシェアしていきます。どどーんと、出し惜しみなく書きちゃいます。

今度は私が培ってきた方法論のバトンを渡す番です。この本が皆様の作詞の一助になれば幸いです。

2025年11月吉日 木下智哉

本書の読み方

本書では、解説をふんだんに使
い、大きな文字ですべての手順をてい
ねいに解説しています。はじめて作詞
を学ぶ人でも、迷わず安心して読み進
められます。

レッスン

見開き2～6ページを基本に、やりたいことを簡潔に解説します。「やり
たいこと」や「知りたいこと」をタイトルからすぐに見つけられます。

キーワード

作詞で大切なキーワード
からレッスン内容がわか
ります。

概要

レッスンの目的を理解で
きうように要点を解説し
ます。

左ページのつめでは、章タイ
トルでページを探せます。

POINT

レッスンの概要、作詞の
要点をていねいに解説し
ます。概要や内容をより
深く理解できるようにな
ります。

レッスン

24

フレーズを感じよう

キーワード フレーズ

ここでは、「フレーズ」を扱います。歌
詞の中で、フレーズはひとつの区切りを
表わします。

また、フレーズは、言葉がいくつ
まあって作り出されます。
では、細かくみていきましょう。

作詞におけるフレーズの意味を知ろう

フレーズとは、楽曲では「旋律の一区
切り」を指します。一方、作詞では、3
～5つくらいの言葉のリズムで作られ
た「意味を表わすひと区切り」を1フ
レーズと言います。

フレーズは作詞的な意味の区切りと
作曲的なメロディの区切りと同じにな
ることが多いです。
例えば、こんな歌詞があったとします。

【例文】 誰にも 秘密の 屋上で ←(1フレーズ目)
指先 つないで 見下ろした ←(2フレーズ目)

そして「誰にも秘密の屋上で」とひとつ
の意味を表わしています。
言葉のリズム3つ合わせて1フレーズを
構成しているのがわかりますね。

2フレーズ目の言葉のリズムも3つ。
「指先」「つないで」「見下ろした」です。

こちら、「指先つないで見下ろした」
で、ひとつの意味を表わしています。こ
のように、「ひとつの意味を表わす一
区切り」が、作詞のフレーズとなります。
では、これにメロディを足してみま
しょう。

POINT

歌詞の「意味を表わすひと区切り」がフレーズ！
メロディと歌詞の区切りを合わせると、聴きやすく覚えやすくなる！

第5章
「初級編」言葉のリズムの取り方・使
方を知ろう

手順

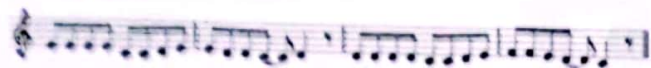
必要な手順を、図解や楽譜とともに解説

歌詞のフレーズとメロディの区切りを合わせよう

言葉のリズムをメロディに乗せ、メロディの区切り目で1フレーズにする。これが、リズムカルに聴こえる作詞の基本スタイルです。

聞いてみよう！ 「フレーズ作成メロ1」を聴いてみましょう。

フレーズ作成メロ1

さあ、メロディの区切りはどうなっているでしょうか？
 ようか？ この時の「タカタカ」「タカタカ」「タカタタータン」がメロディの

手順見出し

作詞に必要な知識を習得する手順を、それぞれの内容ごとに見出しを付けて挙げています。マスターする上で、しっかり押さえておきたい手順を説明する箇所では、見出しに番号が付いています。番号がある場合は順に進めてください。

歌詞のフレーズとメロディの区切りを合わせよう

言葉のリズムをメロディに乗せ、メロディの区切り目で1フレーズにする。これが、リズムカルに聴こえる作詞の基本スタイルです。

聞いてみよう！ 「フレーズ作成メロ1」を聴いてみましょう。

フレーズ作成メロ1

さあ、メロディの区切りはどうなっているでしょうか？
 タカタカ、タカタカ、タカタタータン、タカタカ、タカタカ、タカタタータン
 このように聴こえたのではないですか？
 ようか？ この時の「タカタカ」「タカタカ」「タカタタータン」がメロディの区切り目、つまり「言葉のリズム」となります。
 では、先ほどの歌詞をこのメロディに乗せてみましょう。

例文の歌詞を乗せたもの

しっかりとメロディにハマりました！フレーズとメロディの切れ目が合っていますね。
 この「メロの区切り」と「フレーズの区切り」を合わせると、聴きやすく、覚えやすい歌詞となるのです。

ヒント

「言葉のリズム」は、文章でいうところの「文節」に似ていますが、必ずしも「言葉のリズム」と「文節」は同義ではありません。言うならば、「言葉のリズム」とは、歌詞の中にある言葉の区切り。作詞家の感覚によるところが大きくなります。

終わり

77

右ページのつめでは、音楽用語などからページを探せます。

音源の番号

下の譜例の音が収録されたトラック数を表示しています。

ヒント

レッスンに関連した、さまざまなノウハウや、一歩進んだ知識を解説します。

※ここで紹介している紙面はイメージです。実際の紙面とは異なります。

目次

まえがき

本書の読み方

[初級編]

第1章 作詞の本質を知ろう!

- ① 自分の中に基準を作ろう <心構え、基準> 14
- ② 作詞で大切な5つのことを学ぼう <耳で読む、難語禁止、歌である、心、共感> 16
- ③ 作詞家として大切な4つのことを知ろう
<インプット、人生観、物差し、美学、書き癖> 22

Column 作詞は短距離走 26

できる ゼロからはじめる 作詞超入門

第2章 言葉の発想法を学ぼう！

27

- ④ 言葉の連想トレーニングをしよう！ <連想、トレーニング> 28
- ⑤ 6つの発想法を知ろう①：似たような言葉 <類義語> 34
- ⑥ 6つの発想法を知ろう②：縁のある言葉 <関係性> 36
- ⑦ 6つの発想法を知ろう③：色で表わす言葉 <色> 38
- ⑧ 6つの発想法を知ろう④：心理・感情を表わす言葉
<心理、ネガティブ／ポジティブな感情> 40
- ⑨ 6つの発想法を知ろう⑤：行動を表わす言葉 <行動> 42
- ⑩ 6つの発想法を知ろう⑥：擬音で表わす言葉 <擬音> 44
- Column 「まとめ&毎日8分間ドリル」 46

第3章

強い言葉を作ろう！

47

- 11 強い言葉を作ってみよう<強調、印象> 48
- 12 強い言葉を作る6つを学ぼう①：サプライズ法
 <サプライズワード、倒置法> 50
- 13 強い言葉を作る6つを学ぼう②：リピート法<リフレイン、くり返し> 52
- 14 強い言葉を作る6つを学ぼう③：イコール法
 <同意語、ニアリーイコール(≒)> 54
- 15 強い言葉を作る6つを学ぼう④：コントラスト法<対義語> 56
- 16 強い言葉を作る6つを学ぼう⑤：アロー法<矢印発想法、連想> 58
- 17 強い言葉を作る6つを学ぼう⑥：オノマトペ法<擬音語、擬態語> 60
- Column 「偉大な先達を真似てみる」 62

第4章

類語を使いこなそう！

63

- 18 類語の利点を知ろう<字数制限> 64
- 19 類語の3パターンを知ろう①：字数だけ変更<字数> 66
- 20 類語の3パターンを知ろう②：字数も意味も変えず、言葉だけ変更
 <言葉の変更> 68
- 21 類語の3パターンを知ろう③：新鮮な言葉使いに変える
 <自分言葉> 70
- 22 類語トレーニングに挑戦しよう<トレーニング> 72

第5章 言葉のリズムの取り方・使い方を知ろう！ 73

- 23 言葉のリズムを感じよう<言葉のリズム>..... 74
- 24 フレーズを感じよう<フレーズ>..... 76
- 25 ブロックとセクションを理解しよう<ブロック、セクション、レタール>..... 78
- (Column) 「リズムの取り方の裏づけ紹介」..... 80

第6章 言葉のダイエットをやってみよう！ 81

- 26 言葉のダイエット法を知ろう<人称表現>..... 82
- 27 ダイエットの手順を学ぼう
 <人称表現、助詞、連体詞、統詞、形容詞、副詞、語尾>..... 84
- 28 言葉のダイエットトレーニングをしよう<トレーニング>..... 90
- (Column) 「グラマラスで色気のある歌詞とは？」..... 92

第7章 情景描写、心理描写を学ぼう！

- 29 作詞は情景描写が大事と理解しよう<情景描写> 93
- 30 5W1Hで、情景描写してみよう
 <いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように> 94
- 31 コマ割り技法で、場面展開してみよう<カメラワーク> 95
- 32 コマ割り技法の進め方を学ぼう<絵コンテ> 98
- 33 ダブルフェイス技法で心理描写をしてみよう<ダブルフェイス> 100
- 34 ダブルフェイスを使ってみよう<喜怒哀楽、真の感情> 102
- Column 「効果的に情景描写を行なう方法」 104

第8章 ワンワードストーリー技法を学ぼう！ 107

- 35 ワンワードストーリーを知ろう<ストーリーの核> 108
- 36 ワンワードストーリーを進めていこう
 <大ワード、中ワード、小ワード> 110
- 37 ワンワードでストーリーを作ろう<プロット> 116

第9章 起承結の構成術をマスターしよう！ 119

- 38 起承転結の「転」を抜こう<「転」は不要> 120
- 39 「転」を抜いてドラマティックに仕上げよう
 <シチュエーション、エピソード、エモーション、メッセージ> 122
- 40 構成案を作ってみよう
 <シチュエーション、エピソード、エモーション、メッセージ、プロット> 126
- 41 ワンコーラスの歌詞を書いてみよう<ワンコーラス> 128

第10章 比喩&擬人化、韻踏み、スライド法を試そう! 131

- 42 ふたつの比喩表現を学ぼう<直喩法、隱喩法> 132
- 43 擬人化と擬物表現にチャレンジしよう<擬人化、擬物表現> 136
- 44 韻を踏んでみよう
 <ラップ、脚韻(きゃくいん)、頭韻(とういん)、1字踏み、2字踏み> 138
- 45 スライド技法を使ってみよう<脚韻> 140
- 46 2回スライド、段スライドに挑戦しよう<スライド> 142
- Column 「各技法との向き合い方」 144

第11章 アンカー技法で、表現に芯をとおそう! 145

- 47 アンカー (錨) ^{いかり}技法を知ろう<一貫性> 146
- 48 アンカー (錨) ^{いかり}のバリエーションを作ろう<表現選択> 148
- 49 アンカー (錨) ^{いかり}を、つないでみよう<タイトル、Aメロ、Bメロ、サビ> ... 150

あとがき 152

付録1 解答集 153

付録2 レッスン41 対応歌詞つきワンコーラス音源&スコア 157

第1章

【初級編】

作詞の本質を知ろう！

作詞とは何ぞや？ どうやって作詞をすればいいんだろう？ 更には、作詞に取り組む姿勢、考え方を学んでいきましょう。あなたの作詞への見方が少し変わり、作詞が身近になるでしょう！

この章の内容

- ① 自分の中に基準を作ろう 14
- ② 作詞で大切な4つのことを学ぼう 16
- ③ 作詞家として大切な4つのことを知ろう 22
- Column「作詞は短距離走」 26

自分の中に基準を作ろう!

キーワード 心構え、基準

第1章

【初級編】作詞の本質を知ろう!

いきなり作詞をしようと言われても戸惑いますよね。

ここでは、まず作詞をするための心構えや考え方を学んでいきましょう。

作詞は誰にだってできる!

作詞は、誰にでもできます。ホントです!

「文字を書くこと」は誰でもできるからです。バカにしているのかと思うかもしれませんが、いたって真面目です。高校までの学力があれば十分。作詞に必要な能力は、すべてそろっています。

あとは詞を書くか書かないか、それ

だけです。あなたの普段思っていること、感じていること、嬉しいこと、嫌なこと、つらいこと、楽しいこと。それらすべてが作詞の題材になります。

まずは書いてみましょう。そこから作詞人生がスタートします。特別な技能はいりません。

作詞は誰にだってできます!

POINT 詞を書こうという気持ちが、作詞人生のスタートライン!

作詞には正解がない?

作詞には優劣を決める明確な「正解」がありません。

なぜならば、扱うのが「言葉」であり、言葉は誰にだって書けるからです。

では、「歌詞を“良い歌詞”たらしめているもの」は何か?

POINTを見てください。

POINT 自分なりの正解を持つ...それが作詞の第一歩!

ミリオンヒットの可能性とは？

1

心構え、基準

自分ではよく書けたつもりでも、ほかの誰かが読んで理解できなければ、それは独りよがりの歌詞かもしれません。

でも、待ってください。その歌詞を何人に読んでもらいましたか？

例えば、ある歌詞があったとします。100人がその歌詞を読んで、99人に

理解されなくても、たったひとりが大号泣したら、その作品はすでに成功と言えます。なぜかって？ 100人にひとりが泣くなら、1,000人いれば10人、10,000人いれば100人。100万人いれば10,000人。日本人口1億人いれば、100万人も泣くかもしれませんよ!? なんとミリオン達成です！

POINT 99人に理解されなくても、たったひとりが感動してくれば大成功！

他人の評価が怖い？

作詞をしている人は、意外に多いのです。でも、自分の作品を誰かに見せる…そこには、とても高いハードルがあります。

「恥ずかしい。変に思われたりしないかな?」「気に入ってもらえなかったらどうしよう」など。また、最初に見せた時の反応が悪ければ、そこでくじけてしまうかもしれません。

でもあえて言います。気にしない! 批評されても、全然気にしなくていいのです。自分の作品をジャッジするの

は自分だけ。ただし、ジャッジを甘くしない! もっと脳に汗をかいて、言葉の海に潜りましょう。

息苦しくて止めたくなる時もあります。でもそれでも潜り続け、自分だけの言葉を見つけ拾い上げる。それが作詞です。自分で苦労して探して紡いだ言葉たちなら、誰に何を言われても気になりません。

だって自分で見つけた答えだから。どこまで行っても、答えを出すのは自分自身です。

POINT 他人の評価より、自分のジャッジが大切!
ただし、ジャッジを甘くしないこと!!

作詞で大切な 5つのことを学ぼう

キーワード → 耳で読む、難語禁止、小節、歌である、心、共感

第1章

【初級編】作詞の本質を知ろう！

実際に作詞をする前に覚えておきたいことが5つあります。まずは、歌を聴く人が、言葉をどのように認識するのか。それを意識しておくだけで作詞の仕方が変わります。ここでは、その5つについて学んでいきます。

①作詞は耳で読むこと

作詞は「メロディ」がつき、「歌」になります。歌はヒアリング、耳で聴くことが大前提です。

あなたが作詞した言葉は歌となり音

になって誰かに届きます。

ヒアリングで聴き取ることにより理解できる、そんな言葉のチョイスが大事になります。

POINT

作詞は目で読むではありません
その言葉は耳で読むのです

ヒント

「作詞は耳で読む」への注釈

ここで、ひとつ注釈があります。

「作詞は耳で読む」…これは、あくまでテレビやラジオで流れる商業音楽の場合、または、ライブハウスで演奏される楽曲のお話です。

もし、あなたがBGMや動画をメインに活動している場合は、この限りではありません。

なぜなら、動画では「歌詞を表示させる」ことができるからです。「動画で歌詞を表示させることが前提」となれば、あえて難しい言葉や造語を使うこともできます。

耳で読むのではなく、文字どおり「目で読む」作詞です。

「作詞は耳で読む」への注釈2

ボカロ作品に代表されるような「動画ありき」の作品制作の時の続きです。この場合、「歌詞を表示させる」ことを前提とした、あえて難しい言葉の表現、造語の羅列、「表示した文字を動かす」ことも作詞の表現の一部としてアプローチできるようになります。

作り方に正解はありません。あなたが今、立っているフィールド…その曲が

コンペ用なのか？ 依頼されたアイドル用なのか？ 自作自演のアーティスト用なのか？ 動画ありきのボカロ用なのか？…その作品制作において作詞のスタイルを確信を持って使い分けることが大事です。

そのフィールドで、最大限にパフォーマンスを発揮できる作詞法を探してください。

②難しい言葉を使わないこと

こんなフレーズがあったとします。
「君の涙はまるでチェレンコフの光のようだ」

この比喻が何を表現しているかわかりますか？

「チェレンコフの光＝核融合が起こる時の青い光」

つまり「君の涙は青くて美しい」という例えなのです。これをパッと聴い

てわかる人がどれだけいるでしょう？

辞書で調べたり、ググったり、調べないとわからないような言葉は使わない。ヒアリングでわからないような言葉は使わない。

簡単な言葉の羅列なのに今まで聴いたことのない表現、心に深く刺さる言葉、珠玉の言葉の羅列を探すのが作詞の醍醐味です。

POINT

調べないとわからない難しい言葉は使わない！

次のページに続く ▶▶▶

③「歌であること」～「歌詞になっていない作詞」とは？～

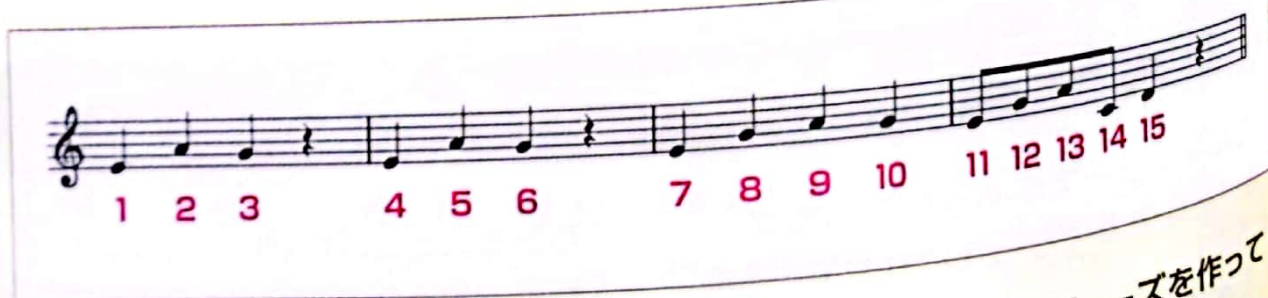
作詞は「メロディとセット」です。歌詞単体で完結するわけではありません。そして、歌詞は文学ではありません。歌にして、音にして、届ける言葉です。

作詞をはじめると最初に陥る罠…綺麗な言葉、カッコいい言い回し、素敵な言葉使い…これに終始してしまい、「歌詞になっていない作詞」になることがあります。

歌詞には、常に「リズム」と「メロディ」がつきます。これを意識しないで書くと、歌にした時にヘンテコになってしまいます。これが「歌詞になっていない作詞」です。

言葉の区切りとメロディの区切りを合わせることを意識しましょう。

例えば、こんなメロディがあったとします。

4小節の中に、15個の音符があります。そこで、音符の数に合わせて、

2パターンの歌詞のフレーズを作ってみました。

【例文1(15文字)】「一日中、考えるほど好き」

【例文2(15文字)】「好きで好きで好きすぎたまらない」

どちらも字数は同じ15文字。譜割りと同じ数です。

やってみよう

例文1と例文2、どちらの方がメロディにノリやすいでしょうか？実際にメロディに合わせて、歌ってみましょう。

実際にメロディに合わせて、歌詞を見てみましょう。

【例文1】

TRACK
02

1小節目 2小節目 3小節目 4小節目

い ち に ち じゅう か ん が え る ほど す き

フレーズの切れ目と、単語の切れ目が合っていません。

【例文2】

TRACK
03

1小節目 2小節目 3小節目 4小節目

す き で す き で す き す ぎ た ま ら な い

フレーズの切れ目と、単語の切れ目が同じになっています。

【例文1】はメロにに合わせて歌うと「いちに～ ちじゅう～ かんがえ る ほどすき」と聴こえ、「いちに」という言葉と「ちじゅう」という言葉に分かれてしまいます。これでは意味のない単語の羅列。意味をなすひとつの単語の間が開いて、途切れてしまっています。さらに4小節目では、「るほどすき」と

聴こえます。そんな単語ありませんね。

次に【例文2】を見てみましょう。小節の頭と、その単語の頭が合っています。そうすると、言葉の意味が聴き取りやすくなります。

大事なのは言葉の羅列ではなく、言葉の意味が伝わりやすい「歌にする」ことです。

POINT

メロディの切れ目と言葉の切れ目に注意！
そこを合わせることで、言葉は歌となって、
意味が伝わりやすくなる！

次のページに続く ▶▶▶

④ 心で書くこと

綺麗な言葉、文学的な表現、独特の言い回し…カッコいい表現を目指すのもありますが、カッコつけすぎはよくありません。

まずは「心から発した言葉」であることが重要です。

歌詞は小説ではありません。冗長な文学的な表現は必要ありません。感情を伝えることを優先します。

例えば、失恋の歌。

恋人が出て行った…そんなシチュエーションで歌詞を書いたとします。

【例文1】 心は薄く張った氷のようさ
青く透きとおりガラスのようで
すぐにでも割れてしまいそう

【例文2】 ひとりの部屋はやけに広い
ただもう 君が恋しい

例文1と例文2、どちらが主人公の感情が伝わってきますか？

もちろん、下の例文2の方がいいですよ！

時にはシンプルに、ストレートに。主人公の感情がダイレクトに伝わるように。
短くても、簡単でもいいのです。

POINT 心から発した言葉は、心を揺さぶります！

⑤ 共感できること

2

耳で読む、難語禁止、小節、歌である、心、共感

● 共感の仕組み

ポピュラーミュージックとは、まさに大衆、庶民の音楽。爆発的にヒットした曲は、すべて「庶民の共感」を得た歌です。

誰にでもある経験、気持ち、喜び、悲しみ、怒り、葛藤、これらを歌詞で

表現しているわけです。

人生の何気ない1ページ。それを切り取った風景。歌を聴いた時、人はそこに自分を重ねることによって、歌の世界に入り込み、感動します。共感することで、歌を受け入れます。

● エンタメ要素は不要

自分が大好きな歌を1曲思い浮かべてみてください。浮かべましたか？どんな曲で、どんな歌詞ですか？

おそらく、魔法少女になったり、巨人になったり、超能力が使える、ゾンビと戦ったり…そんな歌詞ではない

はず！

作詞にエンタメ要素はいりません。オチや、大ドンデン返しも起こらない。地球存亡の危機を救う主人公でなくていいのです。

● 普通の人が主人公

少し波風はあっても、普通の人々の普通の日常が題材。仕事に悩んだり、恋に悩んだり、落ち込んだり、また立ち

上がった。毎日を精一杯生きる。社会の一員。そんな普通の人々が主人公であるのが、歌詞の世界です。

POINT

作詞の真髄は「共感できること」！

共感できる歌とは…誰もが主人公になれる…そんな歌なのです

作詞家として大切な 4つのことを知ろう

キーワード インプット、人生観、物差し、美学、書き癖

第1章

「初級編」作詞の本質を知ろう！

作詞は誰にでもできます。だからこそ、作詞を志す人が、心にとめておくべきことが4つあります。それは一体何でしょうか？

①常にインプットをしよう

表現(Output)をするには、広く、そして深く、さまざまな経験、体験、知識、教養を取り入れること(Input)が必要です。

手っ取り早いのがエンターテインメント。映画、本、アニメ、漫画、小説、ゲーム。そこには千差万別の生き様が描かれ、多種多様な価値観があふれ、数えきれないほどの人の心理が描かれています。まずは、たくさん観ましょう。エンタメを浴び続けてください。

私は20歳の頃「レンタルビデオ屋さ

んの映画を、端の段から順に観ていく」というミッションを自分に課して、それこそ毎日映画を観まくりました。

そのほかに、舞台やライブにもたくさん通いました。漫画も、数えきれないほど読んでいます。その蓄積が、30年たった今でも私の創作活動を支えていると感じます。

「遊んでばかりいないで勉強しなさい！」なんて言われたことがありますか？

作詞家には逆なのです。「いっぱい遊んで、勉強しなさい！」

POINT 常にインプットしよう！

やってみよう！

1週間に1本、映画を観るようにしましょう。

②人生、これすべてネタ！

3

インプット、人生観、物差し、美学、書き癖

作詞家にとって、自分を取り巻くすべての事柄がネタになります。学校であった面白いこと、バイト先で経験した悔しいこと、仲の良かった友との別れ、憧れている先輩への甘酸っぱい気持ち、喜怒哀楽。

これら、生活の中で湧き上がる感情をストックしましょう。

知らないモノにもどんどんチャレンジしてください。

失敗しても、ぜんぜんOK！

その失敗でさえも「オイシイ経験」です。前の項目でも出てきましたね。共感できる歌詞とは、誰もが主人公になれる、そんな歌。

人間はネタの宝庫です。自分を取りまく人たち、その関係に興味を持って観察してみましょう。

作詞のネタになる、そんなストーリーがすぐ側にあるはず。

POINT

共感を呼ぶ歌詞は、普段の生活の中にある！

やってみよう

新しいことにチャレンジして、どんどんネタを集めましょう。

次のページに続く ▶▶▶

③自分の物差しを持とう

作詞家たるもの、ボーッと生きていてはダメです。

すべてのものに学びがあり、すべてのことが題材になります。

そして、その核となるのが「美学」です。世間が今、何に興味を持っているのか？ 何に不満を持っているのか？ 何に怒っているのか？ 何を欲しているのか？

時代の飢餓感、その空気をかき取る嗅覚を磨くことが大切です。また、あらゆる方面へアンテナも立てておきましょう。

ひとつの話題についても、ひとつのニュースや一方向の意見だけで判断せず、多方面から検証し考察します。自分なりの考えを常に持っておく…そうした検証を繰り返すうちに、モノの見方が磨かれていきます。

許せる、許せない。
美しい、美しくない。
カッコ良い、カッコ良くない。
やがて自分なりの基準、物差しができていきます。
これを「美学」と言います。

POINT

何事にも自分の物差しを持つ。
これが、作詞家としての独自の切り口を生み出す！

やってみよう

毎日ニュースをチェックして、自分なりの意見も持ちましょう。

④書き癖をつけよう

作詞家にとって大事なこと…それは書き癖(アウトプット)をつけることです。

ノートでも、日記帳でも、スマホでも何でもかまいません。

自分が気軽にできるものを選んでください。

そこに日々の思い、ふっと浮かんだフレーズをメモしましょう。

私が20代の頃は、常にノートを持ち歩いていました。そこに思いついた言葉、湧き上がった感情などを書き殴っていました。まるで、感情のバッケ

ージングです。

今、読み返すとそのまま歌詞として使えるレベルではありません。でも、そのノートにぶつけた感情は、血肉を帯びた言葉で、勢いがあります。実際に、そのノートを元ネタにして、歌詞が生まれたこともありました。

今ならSNSでの発信もいいでしょう。X(旧ツイッター)は、いいねやりポストで、ダイレクトに反応がわかります。

自分の書く文章が「共感を得るか」、その感覚を磨くのに最適です。

POINT

言葉を浮かべ、それを選ぶ…これを習慣づけよう！
書き癖をつけよう！

やってみよう

毎日SNSでポストしてみましょう。

作詞は短距離走

今から作詞をしたとします。2時間で書いた歌詞と1週間かけた歌詞。どちらの方が上手に書けると思いますか？

断言しましょう！

あなたが今から2時間で書いた歌詞と、1週間かけた歌詞…そのふたつを比べても、おそらく違いはありません。むしろ2時間で書いた方がいいかもしれません。

なぜなら、人の経験、意識や見方、美学、感性は、1週間では変わらないから。1週間かけたところで、あなたの人間性が急に深くなることないのです。

作詞は書き出すその瞬間までに蓄積した経験、人間性、妄想力…それがすべてです。

作詞をするぞ！となってから調べたり読んだりしても遅いのです。例えばそれで書けたとしても、しょせん借り物の言葉。薄っぺらい言葉の羅列。自分の心から絞り出した言葉の結晶には及びません。

ただし、1年後は別です。1章で述べたような、インプットを続け、アウトプットを練習する日々を過ごした1年なら、驚くほど深みが増しているはず。同じ題材で作詞をしても、今のあなたが書く歌詞と1年後の歌詞では、雲泥の差があるだろうと思います。

「作詞は短距離走」の真の意味…これは作詞をする時間を短かくしろ、ということではありません。100mの短距離選手は、その約10秒を走るためだけに、何ヵ月も何年もトレーニングを重ねます。0コンマ何秒を削るために、すべてを捧げます。作詞の創作もこれと同じ。

書き上げる2時間のために、何年もインプットを続け、感性を磨くのです。「書く時」はトレーニングを終え、スタートラインに立っている。

だから作詞は短距離走！

2時間で書き上げるために何年もトレーニングを続けましょう。

第2章

【初級編】

言葉の発想法を学ぼう！

普段、どのように言葉を思い浮かべていますか？ ただなんとなく？ 心の赴くまま？ 実は何気なく使っているその言葉。ある程度の偏り、傾向があります。まずは、作詞を始める前の準備体操を、この章でしてみましょう。あなたはどれくらいの言葉が浮かぶでしょうか？ その発想法とトレーニングを紹介します。

この章の内容

4	言葉の連想トレーニングをしよう！	28
5	6つの発想法を知ろう①：似たような言葉	34
6	6つの発想法を知ろう②：縁のある言葉	36
7	6つの発想法を知ろう③：色で表わす言葉	38
8	6つの発想法を知ろう④：心理・感情を表わす言葉 ...	40
9	6つの発想法を知ろう⑤：行動を表わす言葉	42
10	6つの発想法を知ろう⑥：擬音で表わす言葉	44
	Column「まとめ&毎日8分間ドリル」	46

言葉の 連想トレーニングをしよう!

キーワード → 連想、トレーニング

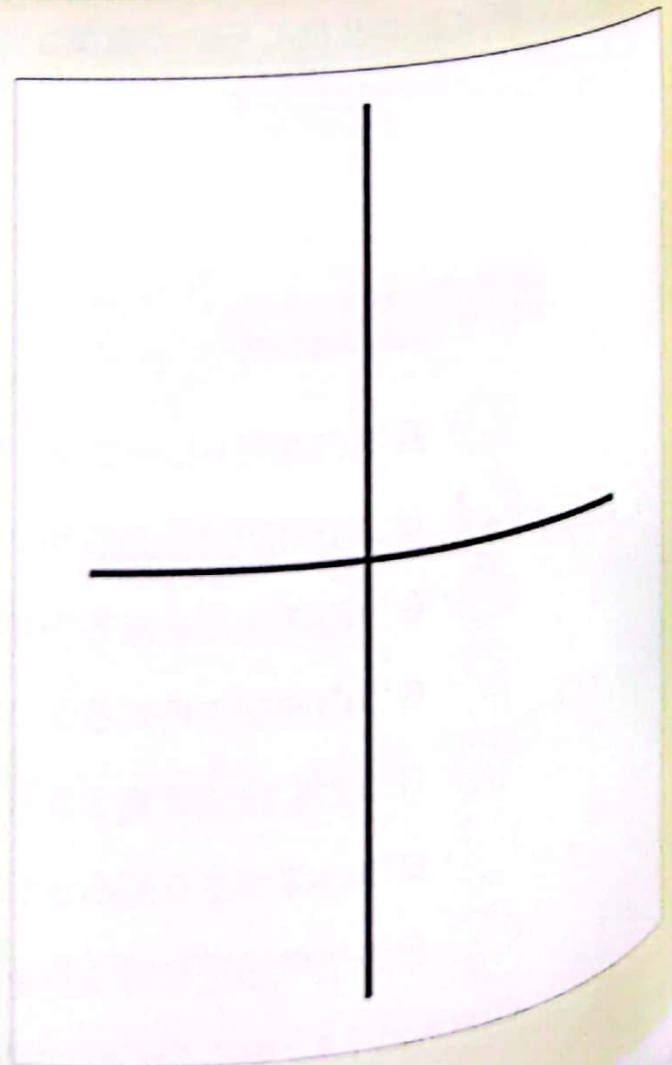
「言葉を知っている」と、「言葉を使える」は違います。作詞をする時に、パッといくつかの言葉が連想できて、選択肢が浮かぶ…これが「言葉を使える」ということです。

「使える言葉」の母数が多いと、それだけ表現の幅が広がります。豊かな表現方法は、大量の言葉があつてこそ。まずは、言葉の発想法をここで学んでいきましょう。

① トレーニングの用意をしよう

まず、A4くらいの紙（ノートやメモ用紙でもOK）を用意してください。スマホやPCなど、予測変換の出るものは使いません。

「手書きができる」状態でスタンバイしてください。そして、用意した紙（ページ）を、右図のように4つの枠線に区切ります。

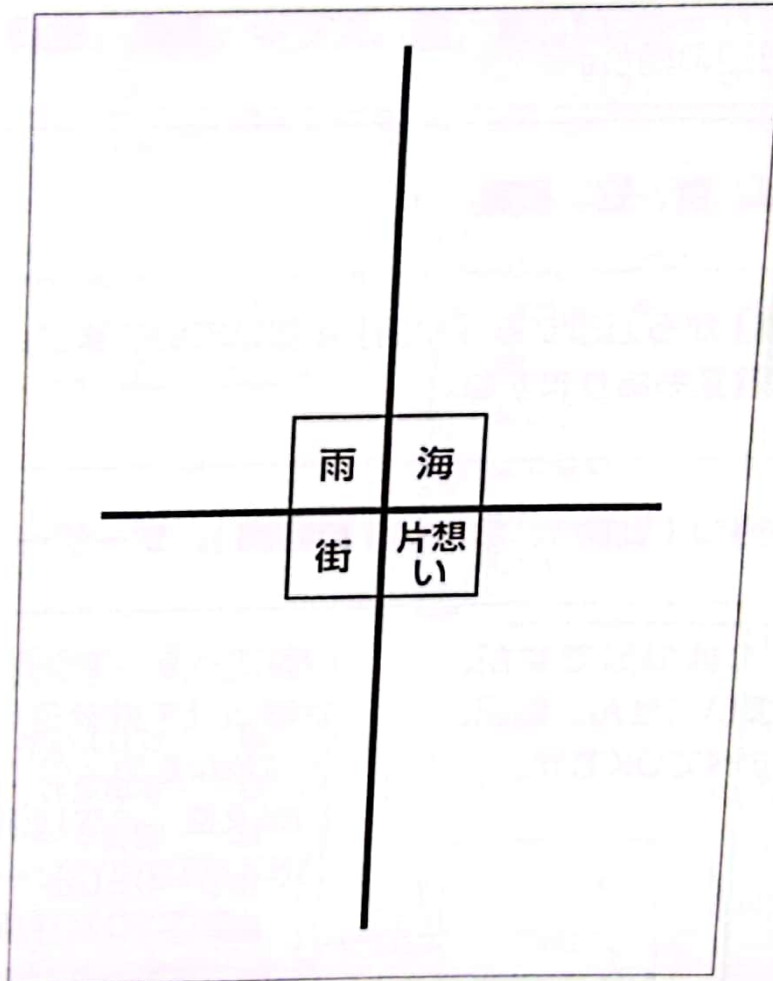
②お題の言葉を決めよう

枠の用意ができたなら、お題を決めましょう。これは何でもかまいません。

そして、好きな言葉を4つ書いてください。

ここでは、例題として「雨」「海」「街」「片想い」の4つを選びます。

言葉が決まったら、それぞれの枠にメモしてください。

POINT

言葉から連想する単語を思いつく限り書こう！

文章ではありません、単語です！

そのまま枠の中にガンガン書き込んでいきましょう！

まだ始めちゃダメですよ。ちょっと待ってください。発想のルールは、ふたつ。次ページ以降で説明します。

次のページに続く ▶▶▶

③ルール1を確認しよう

ある言葉から、次々と連想される言葉を書くのが、この「連想トレーニング」です。

連想の仕方は自由です。思いつまま何でもかまいませんので、書いていきましょう。

【ルール1】 その言葉から連想する単語を書こう

例えば「雨」がお題の場合。

【例】「雨」→傘、雲、虹、長靴・・・

このように、「雨」から連想する「単語」を書いていきます。
ほかに、こんな言葉もありますね。

【例】「雨」→待つ（動詞）、冷たい（形容詞）、ザーザー（擬音）

連想して書くのは単語ですが、
名詞以外でもかまいません。動詞、
形容詞、擬音、すべてOKです。

- ◆名詞
- ◆動詞
- ◆形容詞
- ◆擬音

傘	びしょ濡れ
雲	ずぶ濡れ
虹	雨宿り
休む	しとしと
寂しい	
ザーザー	
暗い	

雨	海
街	片想

「傘」「雲」「虹」「長靴」「待つ」「冷たい」「ザーザー」などなど。誰もが「なるほど、雨に関係する言葉だな」と納得する単語ですね。

でも、連想する言葉はもっと自由で

いいはず。

例えば、自分の記憶。「雨」と聞いて思い出すシーンでもかまいません。雨の日に足を骨折して、病院のベッドに寝ていた思い出が強い場合。

【例】「雨」→骨折、病院、ギブス、窓、悔しい…

自分だけの
イメージ

骨折 病院
ギブス 白い
傘
赤い花
立てない
お見舞い
悔しい…

雨	海
街	片思い

これも立派な連想です。すべて書いてください。「雨から骨折？」と感じるでしょうが、ほかの人が思い浮かべない関連性のない単語でも、自分の記憶やイメージ、パーソナルな思い出として浮かぶ景色であればOKです。

その景色に登場するすべてのものを言葉にしてください。

POINT

「歌詞用の発想」というのが大前提！
人物名や商品名、特定の固有名詞は省こう！

次のページに続く ▶▶▶

④ルール2を確認しよう

言葉の発想はダラダラとやっても意味がありません。そこで、記入する時

間を区切ります。これにより作詞に必要な感覚が養われていくわけです。

【ルール2】 記入時間は、1枠2分！

2分で枠の中に書けるだけの単語を書いてください。それを4枠連続で行ないます。

「雨」の枠が終われば、次は「海」、その次は「街」「片想い」という形で

進めます。

さて、ルールはわかりましたね。では、早速やってみましょう。

準備はいいですか？ 今から8分間続けますよ。

やってみよう！

下記がお題です。時間を計って、言葉を書き出してみましょう。

	雨	海	
	街	片想い	

お疲れ様でした。さあ、どうでしょう？ しっかり書けましたか？

いくつ書けましたか？ 全枠、同じくらい書けていますか？
それとも、よく書けた枠、そうでな

い枠と偏りがありますか？ では、合格のラインを発表します。以下を見てみましょう。

【合格ライン】 4枠すべて 20 個以上埋められたら合格！

ひとつの枠が30個書けていても、どれかひとつでも20個未満があれば不合格。20個に届かなかった人、残念！ しかし、合格することが目的ではありません。ご安心を。

例えば、お題が「コンピューター」ならどうでしょう？ 「おじいちゃん」

「挫折」「萌え」なら？ すべて20個以上書けそうですか？

どんな言葉がきても「マイルール」にしたがって、言葉を発想できることが重要なのです。

言葉の発想のプロセスを自覚することを大事にしましょう。

POINT

言葉の発想の仕方は人それぞれ！

言葉の発想はマイルールを作ることから始めよう！

6つの発想法を知ろう①: 似たような言葉

キーワード 🔑 類義語

ここから私が使っている「6つの言葉の発想法」を紹介していきます。

まず、最初は似たような言葉を探す方法です。これを類語と呼びます。

第2章

【初級編】言葉の発想法を学ぼう！

似たような言葉を書き出してみよう

似たような言葉を発想する、類語を思いつく…これは歌詞を書く上で、とても重要なファクターです。それはなぜか？

理由は、類語を使うことによって字

数をコントロールできるからです。そして、短い言葉で的確に状況を伝えることができます。

※類語については、のちの章で詳しく説明します。

やってみよう 📝

では、前項の言葉の発想トレーニングでも使用した「雨」を例に取って進めていきましょう。ここで、「雨」の類語を思いつくだけあげてみてください。いろんな雨の状態を考えてみましょう。

書いてみよう ✍️

いくつ「雨」と似たような言葉が見つかりましたか？ もし、うまく浮か

ばなかった人は、次の問題を解いて、言葉を見つけてください。

雨がたくさん降ったら？	→ ?
雨が少しだったら？	→ ?
雨と雷なら？	→ ?
急に降り出した雨なら？	→ ?
日が照りながらの小雨は	→ ?

言葉は浮かびましたか？

例えば、解答例は、以下のようになります。

雨がたくさん降ったら？	→大雨
雨が少しだったら？	→小雨
雨と雷なら？	→雷雨
急に降り出した雨なら？	→夕立、にわか雨
日が照りながらの小雨は？	→天気雨、狐の嫁入り

このように「似たような言葉」は、「その状態が変わったもの」を表わす言葉

でもあります。どうですか？ 下記に示したとおり、まだまだありますよ！

【例】通り雨、長雨、五月雨、秋雨、氷雨、細雨、霧雨、糸雨、微雨、時雨、遠雨、煙雨、土砂降り、暴風雨、嵐、台風、ゲリラ豪雨…

POINT

ひとつの言葉、状況、景色、自然現象を表わすのに、いくつもの表現がある！

日本語は類語の宝庫！ これほど豊かで、ファジーな言語表現があるのが日本語の特徴です。まずは、類語をたくさん集めてみましょう。

6つの発想法を知ろう②: 縁えんのある言葉

キーワード 🔑 関係性

6つの言葉の発想法のふたつ目です。
ここでは、縁のある言葉を探します。

おそらく、最も連想しやすいのが、こ
の言葉たちでしょう。

縁のある言葉を書き出してみよう

前項の連想トレーニングの練習で
は、きっと、この種の問題が一番集ま
っていたと思います。書き出した言葉

を見てみてください。いかがですか？
では、もう一度、一緒に例題をやっ
てみましょう。

やってみよう ✎

誰もが「雨に関係がある」と納得する単語を集めてみましょう。

書いてみよう ✎

さあ、どれくらいかけましたか？
2分という制限がなければ、きっと

延々と「縁のある言葉」は出てくるは
ずです。

【例】

雲、虹、傘、水溜り、レインコート、長靴、ワイパー、カエル、梅雨、6月、天気予報、びしょ濡れ、ずぶ濡れ、水浸し、雨宿り、警報、注意報 ...

おっと！これで終わりません。次に「自分だけが連想する言葉」も浮かべて、書き加えてみましょう。

やってみよう

「雨」に「失恋」の記憶を足して、言葉を連想してみましょう。

ヒント

雨の日に失恋した自分を思い出してください。「そんな記憶がないよ…」という人は、「雨の日にフラれた」自分を想像してみてください

い。何か景色が浮かんできたでしょうか？

その景色に見える言葉を書き出しましょう。

さあ、書けましたか？

例えば、こんなのはいかがでしょうか？

【例】

待ち合わせ、待ちぼうけ、喫茶店、雨粒、窓、レモンティー、BGM、オルゴール、コート、信号、交差点、恋人、夕暮れ、スマホ、着信、不在

風景が見えてきそうな言葉ですね。物語のパーツが集まってきている雰囲気があります。この時の言葉の連想は、「本当の自分の記憶」でなくて

もかまいません。妄想でも問題ありません。言ってしまうば、自由です。

そして、この自由度がある人ほど、歌詞の世界観が豊かになります。

POINT

どれだけの幅広い「縁のある言葉」を連想できるか？
それが源泉になり、そこから物語が生まれます！

6つの発想法を知ろう③: 色で表わす言葉

キーワード 色

6つの言葉の発想法の3つ目です。
作詞では色の表現を使うことが多々あります。

色を表わす言葉を効果的に使うこと
によって、文字の世界が華やかに色づ
きます。

第2章

「初級編」言葉の発想法を学ぼう！

色で表わす言葉を書き出してみよう

雨に色をつけてみてください。目の
前にクレヨンがあります。あなたは、
どの色のクレヨンを手にしますか？

まずは水色？ 次は青？ 赤は？
黄色は？ ピンク、オレンジは？ 緑

もあります。

はい、言ってしまうと、今あげた
色、すべてOK。黄色？ ピンクの
雨？ 「何それ？」と思いましたか？

やってみよう

雨が「黄色」に見えるのはどんな時か、想像しましょう。

書いてみよう

さあ、どうでしょう？ 黄色に見え
る、その理由が浮かびましたか？ 雨
というのは透明ですね。つまり、透け

て色を映すことができます。というこ
とは？ 雨がどのような状態なら黄色
に見えるかを考えます。

例えば、こんなフレーズはどうでしょうか？

【例】

おろしたてのレインコート
嬉しそうに雨粒が跳ねる
まるで黄色い雨のダンス

雨粒が黄色いレインコートに当たって、はじけています。そんな時、雨が黄色に見えませんか？ 傘でも、長靴でも、屋根でも、紫陽花の葉っぱでも、色のつくものに雨が当たれば、きっと、その色に見えますね。

では、「オレンジの雨」を考えてみましょう。

やってみよう

雨が「オレンジ」に見えるのは、どんな時か想像しましょう。

書いてみよう

さあ、今度はどうでしょう？ オレンジに見える、その理由が浮かびましたか？ 例えば、こんなフレーズはどうでしょうか？

気まぐれなにわか雨
君とふたりで傘をさす
雲の切れ間から夕日
空にはオレンジの雨

いかがでしょう？ 夕暮れの街に降るにわか雨。その雨に映る、遠くの夕日。オレンジ色に見えるような気がしませんか？

POINT

歌詞の世界では、どんな色をつけてもOK！
その前後に「その色を納得させる」フレーズで囲もう！
そうやって、歌詞の世界は色づいていく！

 終わり

6つの発想法を知ろう④: 心理・感情を表わす言葉

キーワード → 心理、ネガティブ、ポジティブな感情

8つの言葉の発想法の4つ目です。そのワードから湧き起こる感情を書き出しましょう。感情を表わす言葉は、数々の物語の源泉となります！

心理・感情を表わす言葉を書き出してみよう

「雨」と聞いて、どんな気持ちになりますか？ 嫌ですか？ 面白いで

すか？ それとも嬉しい？ 浮かん感情をいっぱい書き出しましょう。

ネガティブな感情

つまらない	悲しい
切ない	苦しい
寂しい	寒い
むげしい	憂鬱

ポジティブな感情

嬉しい	落ち着く
楽しい	癒やされる
踊りたい	
ほしやぎたい	

やらせてみよう！

ほかに思い浮かぶ感情を書き出してみよう。

ネガティブな感情

ポジティブな感情

やってみよう

なぜその気持ちになったのか？ その理由を想像してみましょう。

書いてみよう

雨が降って「寂しい」それはなぜ？ →

雨が降って「嬉しい」それはなぜ？ →

歌詞の主人公の気持ちになって考えてみましょう。

いろいろなシチュエーションを想像してみてください。

【例文】

雨が降って「寂しい」それはなぜ？ → 雨になったから、約束のデートがなくなった

雨が降って「嬉しい」それはなぜ？ → 雨になったから、部活の練習がなくなった

このように、同じ雨でも主人公の立場、状況、視点が変われば感情も変わ

り、歌詞の方向性が決まります。
たくさんの感情を集めてみましょう。

POINT

心理・感情を表わす言葉は、
歌詞を書く上でとても大切なワード！

それはなぜか？

感情によって主人公の取る行動が決まり、物語が動き出すから！

6つの発想法を知ろう⑤: 行動を表わす言葉

キーワード 行動

6つの言葉の発想法の5つ目となります。感情が動けば、体も動きます。歌詞の中で主人公が生き生きと動き出

す…。

ここでは、そんな行動を表わす語を探します。

行動を表わす言葉を書き出してみよう

ここでも、前項同様、「雨」を例題にやってみましょう。「こんな場合は、

主人公はどう動くだろう？」と想像しながら言葉を集めてみてください。

やってみよう①

学校の帰り道。雨が降ってきました。さあ、あなたはどうしますか？

書いてみよう①

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

いろんなシチュエーションと、行動パターンが考えられますね。ここで、いくつか考えてみましょう。

例えば、雨が降ってきたのが…
駅の中なら？

商店街の中なら？
屋根のなさそうな大通りなら？
水たまりができそうな田舎の道では？
都会と郊外と田舎と、それぞれ行動が変わりそうですね。

さあ、いくつかの言葉が浮かんだでしょうか？

例えば、次のような行動が考えられます。チェックしてみましょう。

【例】 雨が降ってきたから？→ (あの屋根まで) **小走り**
 雨が降ってきたから？→ (近くのお店で) **雨宿り**
 雨が降ってきたから？→ (お迎えが来るまで) **待つ**
 雨が降ってきたから？→ (お母さんに) **電話する**
 雨が降ってきたから？→ (濡れながら) **歩く**

それでは、ほかのシチュエーションではどうでしょう？

やってみよう

今はデート中です。隣に彼女(彼氏)がいます。雨が降ってきました。
 さあ、あなたはどのような行動をしますか？

書いてみよう

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

雨が降ってきたから？ →

いくつか言葉が浮かんだでしょうか？

例えば、こんな行動はいかがでしょうか？

【例】 雨が降ってきたから？→ (仲良く) **あいあい傘**
 雨が降ってきたから？→ (雨が止むまで) **買い物**
 雨が降ってきたから？→ (自分の上着で) **かばう**

さらに、ほかのシチュエーションではどうでしょう？

家にいます。雨です。何をしますか？

本を読む？ 映画を観る？ゲーム？ チャット？ 宿題？ 行動を表わす言葉は、まだいくつもありません。

POINT

何をするかによって、その主人公のストーリーに変化が起こる！

たくさんの行動の可能性を集めてみよう！

6つの発想法を知ろう⑥: 擬音で表わす言葉

キーワード 擬音

6つの言葉の発想法の6つ目です。これで最後です。ここで扱うのは、みんなが大好きな(?) 擬音です。その型は、

千差万別。無数の表現方法があり、自由自在です。そんな自由度の高い言葉の扱い方を見ていきましょう。

擬音で表わす言葉を書き出してみよう

いろんな「雨の音」を浮かべてください。小雨ならどんな音がするのか? 大雨なら? 雷雨なら? 暴風雨なら? にわか雨は? 激しい雨、弱い

雨、しっとり続く雨、急に降る雨、風も吹く雨、雷も鳴る雨。外で聞く雨の音、家の中で聞く雨の音、とてもたくさん。雨の音の種類があるはずですよ。

やってみよう

「雨」を擬音で表わしてみよう。

書いてみよう

【例】

しとしと、ポツポツ、パラパラ、
ピチヨピチヨ、サー、ザー、
ザーザー、ゴゴゴ、ほとほと、
どどどど、ピチピチ、
ビシャビシャ、ダダダ...

きっと、擬音を浮かべる時、雨の勢、雨の種類で音が変わるのを想像したと思います。

「しとしと」より、「ザーザー」の方が雨が強そうですね。

「ぽつぽつ」なら、傘をささずに行けるかも? 「どどどど」は、傘をさしても濡れそうですね。

擬音はとても面白く、可能性に満ちた表現です。例えば、同じ擬音でも、

たった一文字を変えるだけで、微妙な状態の変化を表現できます。

【例】 ぽつり、ぽつりぽつり、ぽつぽつぽつり、ぽぽぽつぽつぽつ、
ぽぽぽぽぽぽぽ

いかがでしょうか？ だんだんと雨足が強くなっていくイメージになりますか？ 歌詞の世界において、擬音

は最も自由度のある「飛び道具」です。そこにルールはありません。書いたものの勝ちです。

【例】 スギューンズギューン スギュズツギューン スバビシ ババン
ババラバ ババン プブボブ、ビビボブ、ブビビブビビブー

これら、全部雨の音です。「何言っ
てんだ？ 本気か？」と思うかもしれ
ませんが、はい、これでいいんです！
これが雨の音なのです！

「スギューンズギューン」と雨が撃つ
のです。実際の曲で、カッコいいギタ

ーのフレーズに乗せて歌うと、これが
歌詞として聴けちゃうんです。

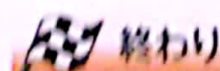
つまり、それほど擬音は自由なので
す。枠に囚われてはいけません。

常識などぶっ壊して、カッコイイ擬
音をバンバン生み出してみましょう！

POINT

普段使っている擬音は、
その音、誰かが気まぐれに作ったものかも！?

あなたが、その最初のひとり目になってもOK！
オリジナルの擬音を心置きなく作ってみよう！

まとめ&毎日8分間ドリル

6つの言葉の探し方、発想法…これを知れば、言葉の探し方が変わりそうですね。

例えば、最初に書いた時に全枠20個ずつ書くことができなかった人。この連想ゲームを日常の中でやり続けてください。

学校や会社に通う電車の中で、お昼にご飯を食べてる時に、帰り道や散歩の途中など。

帰り道に美味しそうなたい焼き屋さんを見つけたら、「たい焼き」から連想する言葉を羅列していく。

たい焼き、どら焼き、たい焼きくん、あんこ、チョコ、カスタード、美味しい、嬉しい、しょっぱい、ワクワク、モグモグ、ぐるちょぼもぐりん…。

これを続けると、驚くほど語彙力が
増していきます。

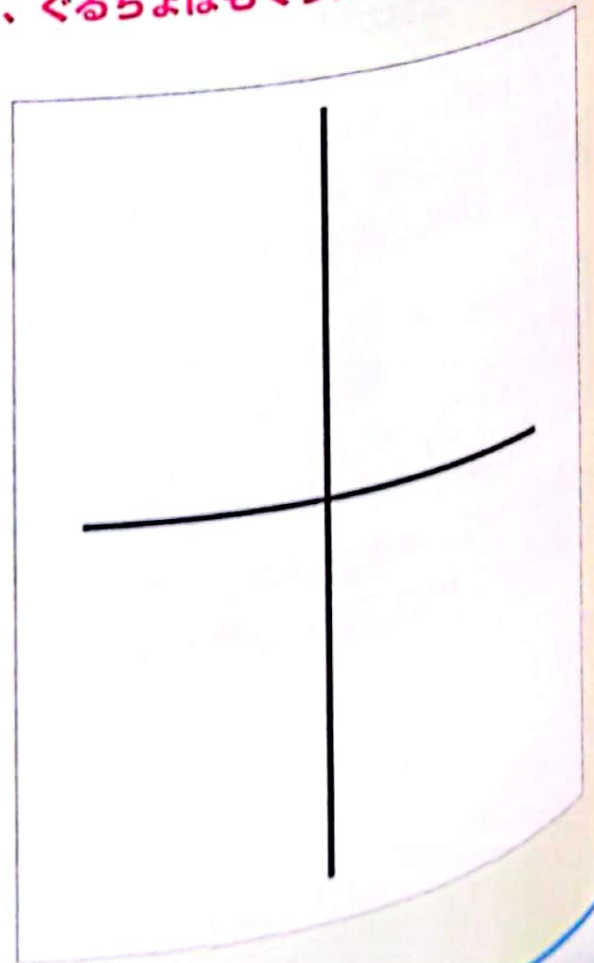
言葉の母数が増えると、表現力が豊
かになります。

そうならば、次のステップ。

発想した言葉を集め、紡ぐ作業で
す。作詞へと入っていきましょう!!

やってみよう!

毎日8分間、「言葉あつめ」をやっ
てみましょう。

第3章

【初級編】

強い言葉を作ろう！

本章は「強い言葉を作る」テクニックのお話です。前章で、たくさんの言葉あつめをしましたね。ここでは、集めた言葉と言葉を組み合わせて「強い言葉」を作ってみましょう！

この章の内容

- 11 強い言葉を作ってみよう 48
- 12 強い言葉を作る6つを学ぼう①：サプライズ法 50
- 13 強い言葉を作る6つを学ぼう②：リピート法 52
- 14 強い言葉を作る6つを学ぼう③：イコール法 54
- 15 強い言葉を作る6つを学ぼう④：コントラスト法 56
- 16 強い言葉を作る6つを学ぼう⑤：アロー法 58
- 17 強い言葉を作る6つを学ぼう⑥：オノマトペ法 60
- Column 「偉大な先達を真似てみる」 62

強い言葉を作ってみよう

ト4 強調、印象

言葉とは何でしょう？ テレビの
流れてくる、やたらと耳に残るフ
ラッシュってありませんか？
ディが印象的なこともあります
耳に残って離れないフレーズの

多くは、もれなく、その部分の「言葉が
強い」のです。

一度聞いたら、忘れない。いつまで
も、印象を残す言葉。それが、強い言葉
です。

強い言葉は意図的に作ろう

同は“感性”だ。“言葉は降って
の”だ」…なんて意見をたまに
しますが、違います。作詞は言葉
す。降ってくるのを待っていて
ません。

を持って探し出し、見つけ、紡
ぐものです。人の心に残る、人
々…その言葉は、降ってくる

**ものではありません。自分で“確信を
持って”作り出す技術です。**

いかに、限られた文字数で、的確に
インパクトを残すか。それが求められ
ます。そんな強い言葉を生み出すには
コツがあります。

少し並べ方を変えるだけで、言葉は
輝きを増し、力強くなります。

強い言葉は作れるという意識を持とう！

言葉を強くする練習をしてみよう

11

強調、印象

「言葉を強くする」とは、どういうことでしょうか？ 例えば「トマト」を強くしてみましょう。

【失敗例】

え?? トマトを強くする??

トメイトウウウウー!

(大声で)

違います(笑)。音量を大きくすると音楽的には強くなりますが、作詞的に見ると何も変わっていません。

「言葉を強くする」というのは、「言葉の印象を強くする」ということ。つまり、「心に残る」ように、「覚えやすく」「印象深く」することです。

文章で言葉を強くする場合、その言葉だけでは、それ以上に伝えようがありません。

ですので、その強くしたい言葉を、ほかの言葉と組み合わせることによって印象を変えていきます。

【例文】

トマト → **あ、トマト!**

トマト → **赤い赤い赤いトマト**

トマト → **甘いスイートトマト**

トマト → **不味いトマト**

あれ? トマトの印象が変わりましたね。なぜだか心に引っ掛かる、覚えやすくなった感じがしませんか?

POINT 言葉を強くする＝言葉の印象を強くする

つまり、心に残るように「覚えやすく」「印象深くする」こと!

ヒント!

トマトを強くしたこれらすべてに、「ある方法」が使われています。

私が作詞に実践しているその手法は6つ。次以降の項目で「強い言葉を作る6つのレシピ」を紹介していきます。

 終わり

キーワード サプライズワード、倒置法

まずは、最も簡単なサプライズ法から。キャッチコピーでも定番の手法です。特別な技術はいりません。

強くしたい!と思う箇所に「!」や、「,」「?」をつけてみましょう。「え?

たったそれだけ?」と思うかもしれませんが、そう、たったそれだけなのです!

これだけで、歌い手のテンションに影響を与え、強い言葉に変化します!

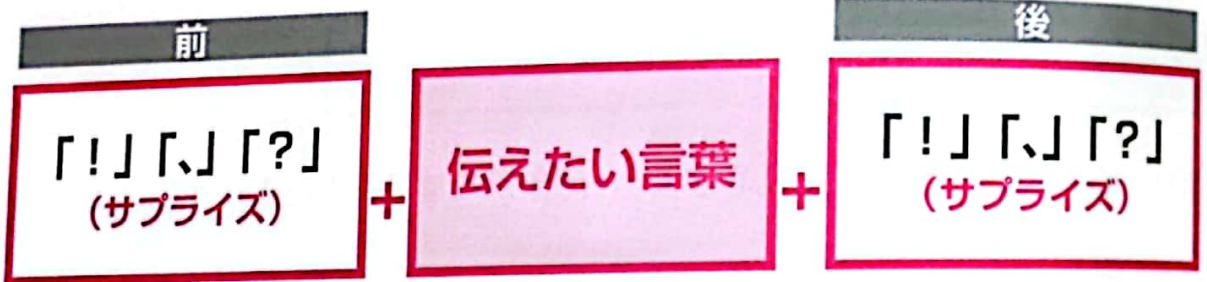
第3章

「初級編」強い言葉を作ろう!

サプライズ法の構造を理解しよう

【作り方】

- 「!」「,」「?」などの強調を使う
- 伝えたい言葉を決め、その前後にサプライズワードを入れます

「! (エクスクラメーション)」は、作詞におけるアクセント記号です。「この言葉を強調して!」という作詞家から

歌い手へのメッセージになります。

「,」「?」は倒置法と合わせて使うと、より効果的です。

【例文】

1: あなたにときめきたい	→ あなたに! ときめきたい!
2: 好きになりそう	→ あ、好きになりそう
3: 君は誰だ	→ 誰だ、君は?

なんて簡単なんでしょう!

あら、不思議。「!」を入れるだけで、言葉が強調されました。

●例文1: 「あなたに」も「ときめきたい」もどちらも強調したいので、その両方に「!」を入れました。

●例文2: 「あ、」という気づきを前に入れることで、より「好きになりそう」を強調しています。

●例文3: 言葉を入れ替える倒置法を使い、間に「、」を、うしろに「?」を入れることで、より疑問を強調しています。

POINT サプライズワードは、歌い手のテンションに影響を与える!

「!」が入ると、歌い手は強いイメージで歌ってくれる!

「?」がついてると、少し語尾を上げ気味に!

「、」は、いったん間をおくイメージができる!

やってみよう

下記のフレーズをサプライズ法を使って強くしてみましょう!

【例題】(解答例は巻末 P153)

今日はいい天気 →

泣いている →

ふざけるな →

強い言葉を作る6つを学ぼう②: リピート法

キーワード 🔑 リフレイン、くり返し

リピート法は、もっともポピュラーな作詞の手法です。メロディラインのくり返しに合わせて、言葉をリピートします。

このリピートする箇所を「リフレイン」と呼びます。メロディのくり返しと、言葉のくり返しが合わさって、強いインパクトを生み出します！

リピート法の構造を理解しよう

【作り方】

- 伝えたい言葉を決め、その前後の言葉をくり返す
- 伝えたい言葉を決め、その言葉自体をくり返す

くり返す言葉

+

くり返す言葉

+

伝えたい言葉

リピート法はシンプルですが、効果は絶大。作詞と、もっとも相性のいい手法になります。
その分メロディとの関係性も重要になってきます。

特に、作詞作曲を同時にやるシンガーソングライターなら、この手法を使うとメロディもキャッチーに作れることができ、オススメです！

作例を見ていこう

【例文】

- 1: 愛してるのに → **愛してるのに 愛してるのに 愛してるのに**
 2: ひっくりだ → **ひっくり ひっくり ひっくり**

●例文1: 愛情の強さを伝わってきま
すね。

●例文2: どれだけ、ひっくりするん
だ(笑)。

リピート法は、普段の会話や文章で
読むには、あまりに何々しく、くどく
なります。

ですが、それがメロディと一緒にリ

ズミカルにくり返されると、くどいど
ろき行。その部分がそれが一語のストロ
ングポイントになるんだよね。

例えば、書きたい言葉を繰り返して
も、言葉をくり返すことで強調を作る
…そんな歌詞は、世の中にたくさん
あります。

POINT リフレインは、サビの頭に使うとより効果的！

やってみよう

下記のフレーズを、リピート法を使って強くしてみましょう！

【例題】(解答例は巻末P153)

- 今日は暑い →
 許さない →
 嬉しい →

強い言葉を作る6つを学ぼう③: イコール法

キーワード → 同意語、ニアリーイコール(≒)

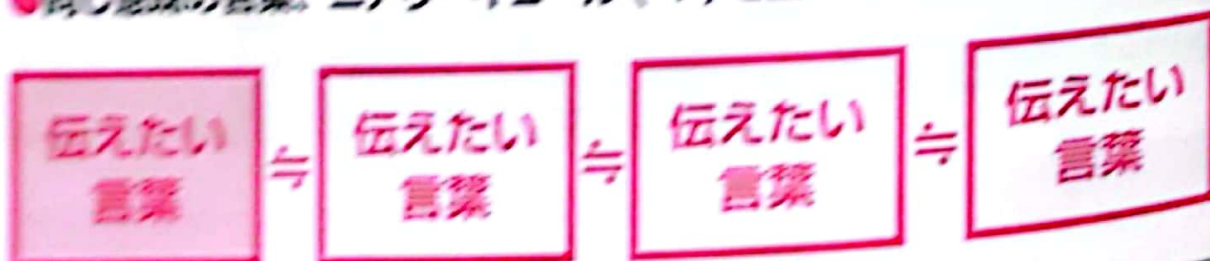
この手法は、その名のとおりに「同じ意味の言葉」を使います。大事なポイントは、「同じ言葉」ではなく「同じ意味の

言葉」であること。リピート法と違うのは、「同じ言葉のくり返しではない」ということです。

イコール法の構造を理解しよう

【作り方】

● 同じ意味の言葉、ニアリーイコール(≒)を並べる

つまり「5=5=5」ではなく「5=1+4=2+3」にするのです。

「力=パワー=ムキムキ」にするのです！

このイコール法は、メロディのくり返しに合わせて作るといった音楽的アプローチは必要ありません。字数も同

じでなくてかまいません。だから、リピート法のようにリフレインにもなりません。あくまで、くどく、しつこく「伝えたい言葉」をただ強調するために使います。

ネク的な楽曲の歌詞にうまくハマること請け合いです。

作例を見ていこう

【例文】

- 1: うまい → うまうまデリシャス (うまうま ≡ デリシャス)
2: ゆっくり → ゆっくりスローダウン (ゆっくり ≡ スローダウン)
3: さびしい → さびしいロンリーぼっち (さびしい ≡ ロンリー ≡ ぼっち)

「なんだ、これは!? くどい!」といった表現ですね(笑)。

●例文1: 「うまい(美味しい)」と、「デリシャス(美味しい)」でニアリーイコールです。

●例文2: 「ゆっくり」と、「スローダウン」でニアリーイコールです。

●例文3: 「さびしい」と、「ロンリー」

と「ぼっち」でニアリーイコール。「寂しさ」を強めるために、3つも似たような言葉を並べています。

どうでしょう? とても、くどいですね(笑)! でも、このくどさが強さとなるのです。カラクリがわかれば、とっても簡単ですね。

では、やってみましょう!

やってみよう

下記のワードを、イコール法を使って強くしてみましょう!

【例題】(解答例は巻末 P153)

- 明日 →
閃光 →
大きい →

POINT

日本語&英語＝一緒にトゥギャザーしようぜ!

ルー大柴さん構文は参考になる!

強い言葉を作る6つを学ぼう④: コントラスト法

キーワード 対義語

前項と逆です。反対の意味の言葉を繋げます。

伝えたい言葉に、あえて反対の意味を

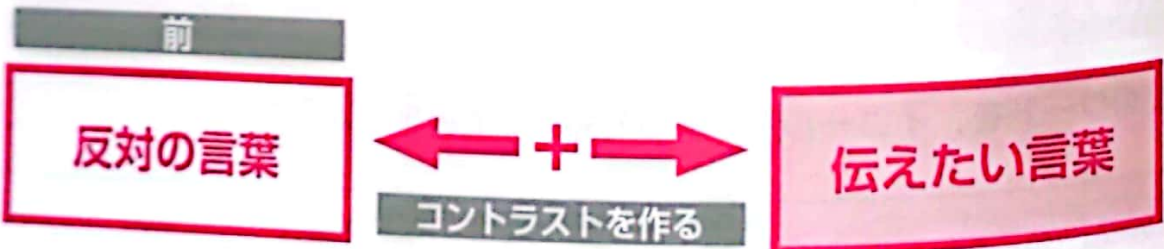
ぶつけて、際立たせる方法です。

つまりコントラスト(対比)をわざと作り、強い言葉に仕上げます。

コントラスト法の構造を理解しよう

【作り方】

- 伝えたい言葉を決める
- 伝えたい言葉の正反対の言葉を前に入れる

作例を見ていこう

【例文】 私は味方だ → 世界中が敵になっても、私は味方だ

「味方」を強調させるために、その逆の「敵」を前に出してコントラストを作ります。そのギャップで、より「味

方」が強調されました。
ドラマや映画で一度は見たようなセリフではないでしょうか？

タイトルに使った作例を見ていこう

15

対義語

この手法は、タイトルに使っても効果的です。「普通でない」という印象を演出できます。

熱血なのに、冷たい？ 反対ですね。

宇宙なのに、四畳半？ 気になります。

独りでオーケストラですって？

あべこべの、まったく違う反対の言葉を組

み合わせることによって、「なんだ、これは？」と思わせる効果を狙っています。

人が「あれ？」「お？」と違和感を感じるワードを、あえて作り出す。そのことによって、印象づける手法です。

【例文】

・冷たい熱血

・四畳半の宇宙

・独りっきりのオーケストラ

POINT

陰と陽、光と影、美と醜、善と悪、老と若、男と女
などがコントラスト

反対の言葉を対比させ、大きな「印象のギャップ」を作ろう！
これが「フックのある(心にひっかかる)表現」となる！

やってみよう

例題1～2のワードを、コントラスト法を使って強くしてみましょう！

【例題1】(解答例は巻末 P154)

未来 →

たった一つの恋 →

【例題2】タイトルを作ってみましょう(解答例は巻末 P154)

遠い →

完璧 →

チャンス →

 終わり

強い言葉を作る6つを学ぼう⑤: アロー法

キーワード → 矢印発想法、連想

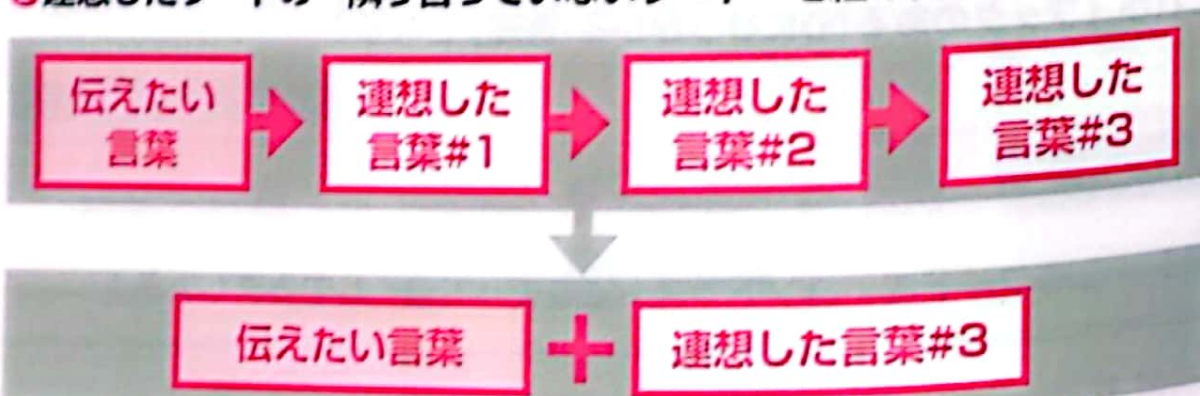
別名「矢印発想法」とも言います。これは少し手間を要しますが、効果は抜群です！

今まで思いもしなかった、強くインパクトのある組み合わせを作ることができます！

アロー法（矢印発想法）の構造を理解しよう

【作り方】

- ①いくつかの言葉を続けて連想してから、言葉をチョイス
- ②連想したワードの“隣り合っていないワード”を組み合わせる

作例を見ていこう

辛さが自慢の「バリバリラーメン」という商品のCMソングを作ることになったとします。CMのコンセプトは

「情熱」です。

コンセプトワード「情熱」から、アロー（矢印）をスタートしましょう。

情熱 → 燃える → メラメラ → 炎 → 赤い → 辛い → ヒリヒリ → 痛い

「ここからスタート」

さあ、いくつかのワードが出てきましたね。

これら、矢印の“隣り合っていない”ワードを組み合わせます。

①情熱→②燃える→③メラメラ→④炎→⑤赤い→
⑥辛い→⑦ヒリヒリ→⑧痛い

①と⑦、③と⑥、のように離れたワードと組み合わせます。

①と⑦＝「情熱ヒリヒリ」、③と⑥＝「メラメラ辛い」

この、アロー法の組み合わせでできた「言葉の組み合わせ」を使って、歌詞にしてみましょう。

辛さが自慢の「バリバリラーメン」のCMソング、コンセプトは「情熱」でしたね。

【例文】

♪情熱ヒリヒリ バリバリラーメン

♪辛さメラメラ うまさが痛いぜ

いかがでしょうか？「情熱」から「ヒリヒリ」というワードは、なかなか浮かびません。でも、アロー（矢印）の流れで発想することにより、「少し遠いワード」につながります。これがポイント。まったく関係性のないワードを繋げてしまうと、違和感を感じてヘンテコになってしまいます。

関連性はあるつつも少し遠いワードを当てはめることにより、斬新な組み合わせが生まれ、それがインパクトを生むのです。

POINT

斬新な組み合わせを生み出すことがアロー法の神髄！
少し遠いワードの組み合わせが、インパクトを生む！

やってみよう

下記のワードをアロー法を使って強くしてみましょう！

【例題】（解答例は巻末 P154）

可愛い → () → () → () → () → () → ()
(ここからスタート)

可愛い → ()

キーワード 擬音語、擬態語

文字どおり、擬音(オノマトペ)を使う方法です。これぞ作詞の最終手段。飛び道具です。

とにかく印象を残したい、フックを作りたい…そんな時はオノマトペを使ってみましょう。

オノマトペ法の構造を理解しよう

【作り方】

以下の3点に注意して擬音を作る

- オリジナリティがあるか？
- 歌詞の意味とマッチングしているか？
- 覚えやすい響きであるか？

擬音で表わす
言葉

+

擬音で表わす
言葉

+

伝えたい言葉

作例を見ていこう

【例文】

1: 雨がふる → ズギュン ズギュンと 雨がふる

2: 雨がふる → ピピポピ ピポポン 雨がふる

同じ「雨がふる」でも、例文1と例文2ではまったく印象が違いますね。「雨にズギューンなんて変だろ?」と思うかもしれません。

でも想像してください。ギターが轟

音で鳴り響くロックテイストの曲に、ハイトーンボイスで「ズギューン!ズギューン! あ〜めがふる〜」なんて歌っていたら、合うと思いませんか?

逆に、可愛いシンプルな曲調で、笛やカステネットが鳴っていて、子供が歌うような曲の場合を想像してみてください。「ピピポポ♪ ピポポン♪ あ〜めがふる〜」…どうでしょう? これも合うと思いませんか?

これくらい、擬音は自由度があります。

雨が「ズギューン!」と降っても良いのです。雨が「ピピポピ」と降っても良いのです。

擬音は「飛び道具」。一度聞いただけで、強烈なインパクトを残します。意味がわからなくとも、言葉の音と響きが残る。それがオノマトペの力です。

POINT

「ガ行」「ザ行」「ダ行」「バ行」の濁点や「バ行」のような破裂音は、より強烈な印象を残す!

ヒント!

オノマトペは、積極的に使ってみましょう。ただし、あまりに突拍子な感じだと、そこだけが歌詞とし

て浮いてしまいます。あくまでも、曲調に合わせてマッチングする音を選びましょう。

やってみよう

下記の歌詞を、オノマトペ法を使って強くしてみましょう!

【例題】(解答例は巻末 P154)

1: OOOO 雨が撃つ 俺の心はどしゃぶりだ →

2: OOOO 夢が泣く あの日へ帰れと叫んでた →

*OOOOの字数は自由です。

偉大な先達を真似てみる

作詞家として活躍している先達には、実はコピーライター出身の方が多くいます。商品の「キャッチコピー」という短いフレーズを生み出す仕事です。いわゆる広告ですね。

広告は人の目に止まってナンボ。人に覚えてもらってナンボ。たった一文で人の心を驚つかみにします。

コピーライティングと作詞、どちらにも共通しているのは？

そう!! いかにも言葉を引き算しながら、インパクトを残すか。「言葉を強くする」達人であることです。だからコピーライター兼作詞家というのは、よくある話なのです。

あの昭和の大作詞家、阿久悠先生。

数々の有名なキャッチコピーを生み出した糸井重里先生。『伝え方が9割』のベストセラーでおなじみの佐々木圭一先生。

そんな偉大な先達がたくさんのレシピ、ヒントを残してくれています。

私も若い頃、作詞のヒントを探ろうと、そんな先人たちの本を読んで勉強しました。今回の章でも、多く参考にさせていただいております。

たくさん手法を真似て、試して、自分に合うもの合わないものを取捨選択し、自分なりにやりやすいように整理し、やがて自分なりの解釈と手法を確立していききました。

作詞の技法は人それぞれ。私がここで述べることも、「いいな」と思うところだけ取り入れたらいいのです。

まずは、誰かのスタイルを真似てみる。そうやって、どんどんと自分に合った技法を取り入れていき、やがてそれが自分のスタイルとなり、型が出来上がります。

あとは、その型を実践でくり返すことにより、自分のオリジナルの作成法が完成されていくのです。

まずは、偉大な先達を真似てみる。ここから始めていきましょう！

第4章

【初級編】

類語を使いこなそう！

.....
作詞において、ここぞという時にくり出す必殺技……それが類語です。メロディという字数制限のある中で、「類語の使いこなし」はとても重要になってきます。類語を使いこなせるようになる、さまざまな言葉の組み合わせが加速度的に増えていきます。心に残る歌詞、いつまでも覚えているフレーズ。それは、ちょっとした言葉の入れ替えで誕生するのです。

この章の内容

- 18 類語の利点を知ろう 64
- 19 類語の3パターンを知ろう① 字数だけ変更 66
- 20 類語の3パターンを知ろう② 字数も意味も変えず、言葉だけ変更 68
- 21 類語の3パターンを知ろう③ 新鮮な言葉使いに変える 70
- 22 類語トレーニングに挑戦しよう 72

類語の利点を知ろう

キーワード ④ 字数制限

作詞には、小説や脚本とは違い、絶対に外せないひとつの制約があります。それが字数です。

メロディの音符の数がイコール言葉の

数です。これを無視して好き勝手に書くことはできません。音符が4つ。ならばそこに使える字数は(原則的に)4字なのです。

字数制限の壁を乗り越えてみよう

例えば、歌詞を書いているこんな経験はありませんか？ 8文字の言葉を入れたいのに、メロディが7音しかない。どうしよう…。

この字数の制限は、最も作詞家の頭を悩ませる箇所でもあり、かつ、腕の見せ所でもあります。そんな時に、類語を使います。

【例文】 君を愛してる → **きみをあいしてる(8字)**

こんな意味のフレーズを書きたい。でも、メロディは音符7つ。つまり7字。「君を愛してる(8字)」という意味は残

しつつ、きっちり7文字に収めなければならない。
そこで、類語をくり出すのです。

【変更例】 君を愛してる → 君が愛しい → **きみがいしい(7字)**

「君が愛しい」…きっちり7文字に収まりました。でも、意味は変わっていません。

類語を使うことで、メロディの譜割り(字数)を変えることなく、前後の文脈も変えることなく、収まりましたね。

類語には「1：物理的な意味」で似ている表現と、「2：精神的な意味」で似ている表現があります。では、類語の例を見てみましょう。

【例】輝く

【物理的な意味で】まばゆい、光る、照り映える、きらめく、照らす、またたく

【精神的な意味で】生き生きする、らんらんとする、惹きつける、オーラを放つ

①：物理的な意味

「太陽が輝く」という表現の場合。これは、物理的に「輝いている」状態を表わしています。この場合の「輝く」に対する類語は、その発光している物

理的現象を表わすほかの言葉に置き換えることができるわけです。

ですので、「太陽が光る」「太陽が照らす」などの類語が当てはまります。

②：精神的な意味

では、次に「君が輝く」という表現はどうでしょうか？

これは「君」が物理的に発光しているわけではありません。ここでの「輝く」は、周囲がそのように(発光してる

かのように)感じる事。つまり、比喻を使った精神的な意味になります。

なので、「君がオーラを放つ」「君が生き生きしている」などの類語が当てはまるわけです。

ヒント❗

もちろん、すべての言葉に「物理的」と「精神的」な類語があるわけではありません。たくさん類語が存在する言葉もあれば、ほかに

置き換えることが難しい言葉もあります。まずは、いろんな言葉で「似たような言葉にいくつ置き換えられるか」と探してみましょう。

POINT

類語とは、「意味の似かよった語」「類義語」のこと！
「物理的」と「精神的」の2種類がある！

類語の3パターンを知ろう①: 字数だけ変更

キーワード ➡ 字数

類語を使う時に、最もよくあるパターンが、本章で扱う字数変更です。

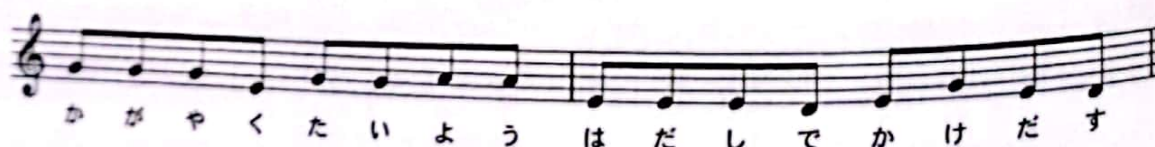
「このフレーズに4文字の歌詞を入れたいのに、メロディの音符は3文字分し

かない」「でも、浮かんだ歌詞の言葉の意味はそのまま、4文字から、3文字に変更したい!」…そんな場合に類語で対応します。

字数を変えなくてはならない場合を確認しよう

例えば、こんなメロディのワンフレーズがあったとします。

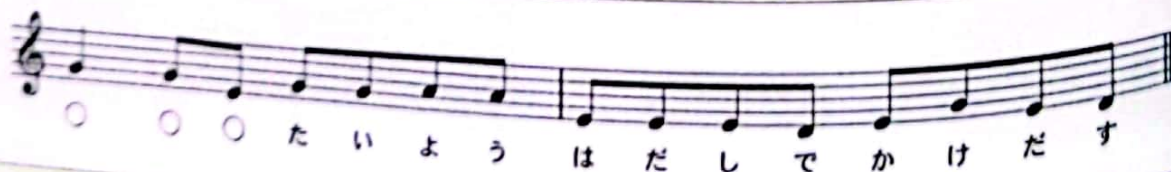
【例文】 かがやく太陽 裸足でかけ出す

TRACK
04

歌詞の文字数は、「かがやくたいよう (8字)」「はだしでかけだす (8字)」で

す。ですが、頭のメロディの譜割りを変更することになりました。

TRACK
05

メロディは前半7文字、後半8文字。前半の字数「かがやく」が収まりません。でも、「かがやく太陽」…この意

味は使いたい。

さあ、こんな時に、類語の出番となります!

【例文】

かがやく (4 文字) 太陽 → ○○○ (3 文字) 太陽

「かがやく」を3文字の類語に当てはめてみましょう。

書いてみよう

さあ、いくつかの「○○○太陽」が浮かぶでしょうか？
同じ意味の3文字言葉を探せたでしょうか？

例えば、こんな言葉はいかがでしょうか？

【3 文字への変更例】

ギラリ太陽、照らす太陽、ひかる太陽、アツい太陽、燃える太陽、
ピカル太陽、デカイ太陽、陽キャ太陽、マブい太陽、アチチ太陽、
ボボボ太陽、ガガガ太陽

POINT

メロディによる言葉の変更、これは作詞でよく起きること！
類語に絶対の正解はありません！
類語によって、フレーズの選択肢を増やすことが大切！

類語の3パターンを知ろう②: 字数も意味も変えず、言葉だけ変更

キーワード 言葉の変更

例えばサビの頭の部分。メロディは決まっています。歌詞を書いてはみたものの…浮かんだ言葉がしっくりこない。ありきたり。

でも、歌詞の流れは変えたくない。だけど、言葉の表現を変えたい!

そんな時に、新たな言葉を類語で探します。

字数も意味もそのまま! 言葉だけ変える場合を確認しよう

例えば、こんなメロディのワンフレーズがあったとします。

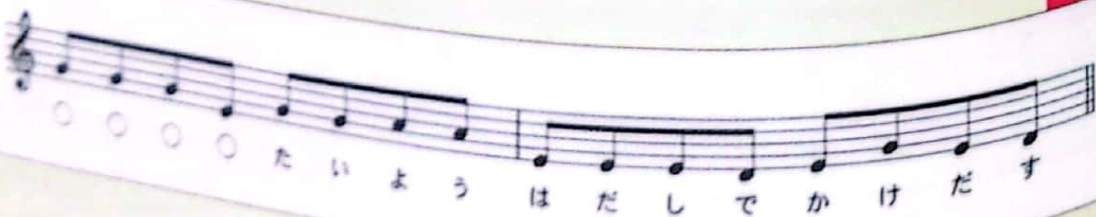
【例文】 かがやく太陽 裸足でかけだす

TRACK
04

前半の「かがやく太陽」の表現が、ありきたり! ここを変えたい。もっとフ

ックのある表現にしてみたい! ...そんな場合の対処法です。

TRACK
06

やってみよう

【例文】

かがやく (4文字) 太陽 → ○○○○ (4文字) 太陽

「かがやく」の意味も字数もそのまま、別の4文字の言葉に変えてみましょう。

書いてみよう

さあ、いくつの違う「○○○○太陽」が浮かんだでしょうか？
フックのある表現は見つかりましたか？

例えば、こんな言葉はいかがでしょう？

【変更例】

ギラつく太陽、光るぜ太陽、またたく太陽、シャラつく太陽、
ギンピカ太陽、ゴリ押し太陽、イケイケ太陽、イケてる太陽、
どぎつい太陽、すごすぎ太陽

「かがやく」から、やや離れた感じの言葉もありますが(笑)、何だかフック(引っかかる)のある表現が出来上がり

ましたね。

「どれが正解か？」ではありません。
選ぶのは、あくまでも、あなた。

POINT

字数を変えず、「意味を大きく変えず、
いくつもの表現を生み出す」こと！
選択肢が多いほど、豊かな表現に仕上がる！

類語の3パターンを知ろう③: 新鮮な言葉使いに変える

キーワード 自分言葉

恋愛をテーマに、歌詞を20本くらい
続けて書くと気づきます。「あれ? ま
た似たような表現を使い回しているな

あ?」、と。そんな時にも、類語を使
います。思いつかなかった、新鮮な言葉
遣いを探すために。

新鮮な言葉遣いが必要な時を知ろう

歌詞を何本も書くと、自然と言葉の
選び方に自分の癖(よく使う言葉)が出
てきます。

これを、私は「自分言葉」と呼んで
います。

言葉のバリエーションが少ないと、
同じ言葉使い、使い古された表現やフ
レーズ、どこかで見たような表現にな
ってしまいます。

例えば、次のような感じです。

【例文】

- ・季節が過ぎ去っていく
- ・明日の扉を開ける
- ・真っ白なキャンパスに未来を描く

おっと、そのフレーズ! 言い回
し! どこかで見たことあるのでは?
何度も使ってませんか?

そんな時、自分の意識下でない「新鮮
な言葉のチョイス」をするために、類
語を使います。

「意識下でない言葉なら、思い浮か
ぶわけないのでは?」と思われた方、

はい、そのご意見でもっとも。
そんな時に強い味方があります。「類語
辞典」です。これを活用してみましょう。
類語辞典は、ひとつの単語から、いく
つもの類語を検索する辞書です。
webサイトでも、いろいろなサービ
スがあるので、これを利用しない手は
ないですね!

※参考サイト: [weblio類語辞典] <https://thesaurus.weblio.jp/>

やってみよう

では、実際に先ほどの例文を類語辞典を使って変えていきます。「過ぎ去る」の類語を、「類語辞典」で探してみましょう。

【例文】

季節が過ぎ去っていく

【調べて出てきた類語】 ※出典：weblio 類語辞典

横切るあるいは突き抜けて行く

過ぎゆく 通行 過ぎさる 通りすぎる 通過 通り抜け
突っきる 通りこす 横断 通る 突ききる 横ぎる 経る
過行く 突抜ける 通り越す 潜り抜ける 突きぬける 越す
渉る 突き切る 突切る 通りぬける 通りぬけ 渡る
抜ける くぐり抜ける 突っ切る 過去る うち過ぎる 経過
通り過ぎる 過ぎる 通り抜ける 突き抜ける 潜りぬける
過ぎ行く 越える つき抜ける

過ぎ去る

過ぎゆく 去る 過ぎさる
流れる 押し移る 過行く
推しうつる 越す 行く 移る
過去る うち過ぎる 経過
過る 過ぎる
過ぎ行く 経つ 往く

「突き抜ける」「通り抜ける」は、スピードが速い印象がありますね。
「すり抜ける」「潜(くぐ)りぬける」

はこっそり行く印象がして面白いです。
「推しうつる」「渡る」なんて言葉、思い浮かびましたか？

【変更例】 季節が空を渡っていく
季節が側をくぐり抜ける

最初より断然オリジナリティあるフレーズになりましたね！

「過ぎ去る」という言葉の代わりを考えた時、浮かんでくる言葉は「意識下にある言葉」です。

そんな時に「類語辞典」で調べて、「あ！なるほど。これもあった」となる言葉が、自分が普段使う言葉のテリトリーから外れた「新鮮な言葉」です。遠慮せずに使っちゃいましょう。

POINT

難解な言葉や、初めて聞く言葉の使用は注意！
新鮮でも歌詞には向いていない可能性あり！

類語トレーニングに 挑戦しよう

キーワード トレーニング

ここでは、類語のトレーニングを行います。ひとつのフレーズから、新たに

3つの言い回しを作ってみましょう。
※字数は変わってもかまいません。

類語の練習問題にチャレンジしよう

【例文】彼女が部屋を出ていく → 【変更例】 1、彼女が部屋を飛び出す
2、彼女が部屋を離れる
3、彼女が部屋から消えた

やってみよう

類語を使って、同じ意味になるフレーズを3つ作ってください。

【例題1】 困難に立ち向かう

【変更】 1、 2、 3、

【例題2】 涙を流す

【変更】 1、 2、 3、

【例題3】 ウジウジ悩む

【変更】 1、 2、 3、

【例題4】 夢に向かう

【変更】 1、 2、 3、

【例題5】 人生を楽しむ

【変更】 1、 2、 3、

(解答例は巻末 P155)

POINT これまで学んだことを確認しつつ、解答しよう!

第5章

【初級編】

言葉のリズムの取り方・ 使い方を知ろう！

ここまでで、言葉の連想、強い言葉の作り方、類語の探し方を学びました。さあ、言葉集めは終わりました。準備運動は終了です。ここからは、「作詞する」ためのフレーズ作りの練習に入ります。まずは、言葉とリズムの関係。こちらを学んでいきましょう。

この章の内容

- 23 言葉のリズムを感じよう 74
- 24 フレーズを感じよう 76
- 25 ブロックとセクションを理解しよう 78
- Column「リズムの取り方の裏ワザ紹介」 80

言葉のリズムを感じよう

キーワード 言葉のリズム

「Hey、みんな！ 言葉のリズムを知ってるかい？」… この一文には、独特のリズムがありますよね。

歌詞には、「メロディが乗りやすく」「区切りやすい」箇所があります。それを「言葉のリズム」と呼びます。

「言葉のリズム」の正体を知ろう

実は「言葉のリズム」には正解がありません。あくまで書く人、作家の個人的感覚になります。

日本最古の言葉のリズムは、和歌で

しょう。

「五七五七七」は、日本語における心地よいリズムを体現した形式です。

【参考】※出典：古今和歌集

ちはやぶる かみよもきかず たつたがは
からくれなゐに みづくるとは

タカタカタ(5)♪、タカタカタカタ～(7)♪ タカタカタ(5)♪、タカタカタカタ(7)♪、タカタカタカタ～(7)♪
いいですね。リズムに乗せて読みやすいです。

歌詞にもメロディに乗せて歌った時に、ちょうど区切りやすい箇所があります。これが「言葉のリズム」です。

ヒント!

「言葉のリズム」は、文章でいうところの「文節」に似ていますが、必ずしも「言葉のリズム」と「文節」は同義ではありません。言うなれば「言葉のリズム」とは、歌詞の中にある言葉の一区切り。

作詞家の感覚によるところが大きくなります。

「言葉のリズム」の正体を知ろう

「言葉のリズム」って、どうやって区切るの？ どうしよう、リズム感ない…。いえいえ！ そんなに難しく考えないでください。

いってください。

例えば、こんなふたつの文章があったとします。

- 【例文】**
- 1 リズム リズム 言葉のリズム → リズム／リズム／言葉のリズム
- 2 言葉のリズム リズム リズム → 言葉のリズム／リズム／リズム

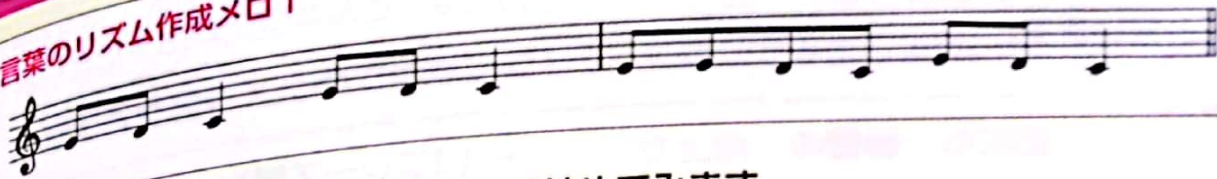
リズムの取り方は違いますが、どちらも文章として読むと成立しますね。では、これにメロディを足してみましょう。

聴いてみよう！

「言葉のリズム作成メロ1」を聴いてみましょう

TRACK
07

言葉のリズム作成メロ1

先ほどの例文のふたつを歌詞としてはめてみます。

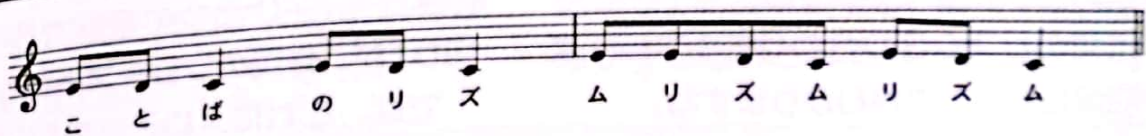
TRACK
08

例文1

TRACK
09

例文2

いかがでしょう？ どちらがメロディに乗っているか、わかりますね。

もちろん、例文1の方です。これが、「言葉のリズム」の区切り方です。

POINT

メロディと合わせた時、歌詞に区切ができる！
その区切り目が、言葉のリズム！

🏁 終わり

レッスン 24

フレーズを感じよう

キーワード フレーズ

ここでは、「フレーズ」を扱います。歌詞の中で、フレーズはひとつの区切りを表わします。

また、フレーズは、言葉がいくつか集まって作り出されます。
では、細かくみていきましょう。

作詞におけるフレーズの意味を知ろう

フレーズとは、楽曲では「旋律の一区切り」を指します。一方、作詞では、3～5つくらいの言葉のリズムで作られた「意味を表わすひと区切り」を1フレーズと言います。

フレーズは作詞的な意味の区切りと、作曲的なメロディの区切りと同じになることが多いです。
例えば、こんな歌詞があったとします。

【例文】 誰にも 秘密の 屋上で
指先 つないで 見下ろした

← (1フレーズ目)

← (2フレーズ目)

1フレーズ目の言葉のリズムは3つ。「誰にも」「秘密の」「屋上で」です。そして「誰にも秘密の屋上で」とひとつの意味を表わしています。

言葉のリズム3つ合わせて1フレーズを構成しているのがわかりますね。

2フレーズ目の言葉のリズムも3つ。

「指先」「つないで」「見下ろした」です。こちらも、「指先つないで見下ろした」で、ひとつの意味を表わしています。このように、「ひとつの意味を表わす一区切り」が、作詞のフレーズとなります。では、これにメロディを足してみましよう。

歌詞のフレーズとメロディの区切りを合わせよう

24

フレーズ

言葉のリズムをメロディに乗せ、メロディの区切り目で1フレーズにする。

これが、リズムカルに聴こえる作詞の基本スタイルです。

聴いてみよう🎧

「フレーズ作成メロ」を聴いてみましょう。

TRACK
10

フレーズ作成メロ

さあ、メロディの区切りはどうなっているでしょうか？

タカタカ♪、タカタカ♪、タカタタータン♪
タカタカ♪、タカタカ♪、タカタタータン♪

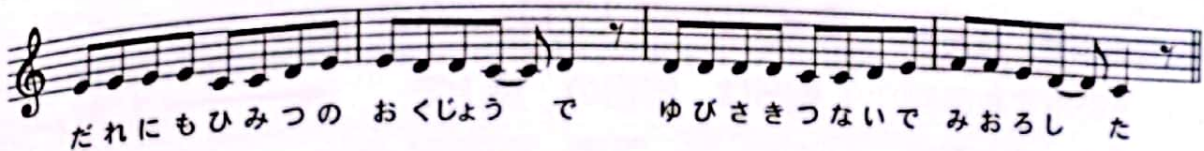
このように聴こえたのではないでしょ

うか？ この時の「タカタカ」「タカタカ」「タカタタータン」がメロディの区切り目、つまり「言葉のリズム」となります。

では、先ほどの歌詞をこのメロディに乗せてみましょう。

TRACK
11

例文の歌詞に乗せたもの

しっかりとメロディにハマりました！ フレーズとメロディの切れ目が合っていますね。

この「メロの区切り」と「フレーズの区切り」を合わせると、聴きやすく、覚えやすい歌詞となるのです。

POINT

歌詞の「意味を表わすひと区切り」がフレーズ！

メロディと歌詞の区切りを合わせると、聴きやすく覚えやすくなる！

やってみよう🎧

言葉のリズムを意識して、TRACK 10のメロディ用に2フレーズを作ってみましょう。

🏁 終わり

でる 77

ブロックとセクションを理解しよう

キーワード ブロック、セクション、レットル

次は、「ブロック」と、「セクション」についてです。

いくつかの「フレーズ」が集まって「ブ

ロック」ができ、「ブロック」が集まって「セクション」になります。

では、細かく見ていきましょう。

「ブロック」の構造を学ぼう

ブロックとは、歌詞の中で「場面を表わす一区切り」を指します。2、4、6、8といった2の倍数のフレーズでひとつのブロックを構成することが多いです。

歌詞の中で、ひとつの場面を表わすものを1(ワン)ブロックと呼びます。

● 4フレーズ1ブロックパターン

誰にも 秘密の 屋上で
指先 繫いで 見下ろした
小さな 街並み つかめそうで
くすんだ 箱庭 みたいだな

1ブロック

1フレーズ目
2フレーズ目
3フレーズ目
4フレーズ目

● 2フレーズ1ブロックパターン

僕らは 秘密の 屋上で
くすんだ 箱庭 見下ろした

1ブロック

1フレーズ目
2フレーズ目

「セクション」の構造を学ぼう

セクションは、歌詞の中で「構成を表わす一区切り」を指します。ブロックとセクションが同じになることも多いです。作詞ではセクションと言わず、「レットル」と呼ぶこともあります。

【邦楽】

A × □

B × □

C × □

落ちサビ

【洋楽】

Verse

Bridge

Chorus

Drop

ブロック、セクション、レツテル

- やってみよう

**TRACK
12**

リズムの取り方の裏ワザ紹介

言葉のリズムの取り方に「絶対な正解」はありません。あくまで作詞者の感覚によるところが大きいのです。

とはいえ、作詞には必ずメロディがつき、歌となります。メロディの区切りを無視して作詞者の書きたいように書いては「歌」になりません。

作詞は文章で表現するのではなく、あくまで歌として、音として表現します。そのために、言葉のリズムを意識して書くことが大事です。

難しく考える必要はありません。

昔好きだった歌を口ずさむむように。

歌詞を書く時も声に出して、音にしながら書くと、言葉のリズムを、より感じることができます。

リズムカルに、言葉を紡いでいきましょう。

第6章

【初級編】

言葉のダイエットを やってみよう！

作詞には必ずメロディがつきます。ということは、小説のように長々と説明している時間(メロディ)はありません！限られた文字数で、端的に情景描写や心理描写をする必要があります。作詞に求められるのは表現豊かな「足し算」ではなく、不要な部分をカットし、伝えたい優先度を決め、文章をシンプルにする「引き算」です。本章では、その手法について学んでいきます。

この章の内容

26	言葉のダイエット法を知ろう	82
27	ダイエットの手順を学ぼう	84
28	言葉のダイエットトレーニングをしよう	90
	Column「グラマラスで色気のある歌詞とは？」	92

言葉のダイエット法を 知ろう

キーワード 人称表現

言葉は、どのように「引き算」をしていけばいいのでしょうか？ 言葉を引き算していく過程を、私は「言葉のダイエット」と呼んでいます。

みなさんの歌詞も、お腹にお肉(いない言葉)を、ため込んでいませんか？ 言葉の贅肉があると、魅力的に聴こえません。さあ一緒にレッツダイエット!!

人称表現はカットしよう

歌詞は、主人公目線で語られることがほとんどです。そうすると「僕、私、君、あなた」などの一人称、二人称の

表現は書かなくても伝わります。例えば、このようなフレーズがあるとして。

【例文】君だけをみている 僕は君をずっと愛してる

この歌詞の主人公は、「僕」です。後半のフレーズの「君をみている」のは「僕」ですから、わざわざ「僕は」と書かずとも伝わります。

フレーズで書いているわけですから、後半のフレーズの「君を」も書かなくても伝わります。

そして、「君をみている」と前のフ

レズで、「僕は」と「君を」をカットします。

【例文】君だけをみている (僕は君を)ずっと愛してる

↓
君だけをみている ずっと愛してる

POINT

書かなくてもわかる人称表現は、思い切ってカット!

人称表現をカットして、違う言葉にしよう

26

人称表現

「僕」や「君」を無駄に何回も使って、メロディを埋めてしまうのはもったいない！
「僕は」「君が」の3文字をカットし、

省いた文字数分を形容詞などに使えば、もっと歌詞を、深く、豊かにできるはず。では、次のフレーズの人称表現をカットしてみましょう。

やってみよう

主人公目線なので相手が「あなた」を指すことがわかりますね。下線部の「あなたが」「ぼくは」を省き、違う言葉にして、一段深い表現をしてみましょう。

【例文】

あなたが笑ってくれたから ぼくはずっと愛している
↓
〇〇〇〇笑ってくれたから 〇〇〇ずっと愛している

書いてみよう

【変更例】 あなたが笑ってくれたから ぼくはずっと愛している
↓
やさしく笑ってくれたから ずっとずっと愛している

「あなたが」を4文字カットする代わりに、「やさしく」と形容詞を4文字足すことができました。

後半の「僕は」を3文字カットすることで、「ずっと」の3文字を足してリフ

レインにし、印象が強くなるフレーズにすることができました。

作詞は字数(メロディ)が限られています。1字だって、無駄にしたくないですよ！

POINT

書かなくとも伝わる人称表現をカット！
その分の字数を表現の強化に回そう！

ダイエットの手順を学ぼう

キーワード 人称表現、助詞、連体詞、続詞、形容詞、副詞、語尾

このレッスンでは、実際に言葉のダイエットの実践を行なっていきます。

まずは、書きたい歌詞の内容を文章にします。この時点では、歌詞になってい

なくてもOK。

そこから、「歌詞にするため」に、言葉のダイエットの実作業を行なっていきます。

ダイエット手順の6ステップを確認しよう

では、ダイエットを始めましょう。以下の手順で進めます。

【ダイエット手順】

- ① 書きたい内容を文章にしよう
- ② 不要な箇所をカットしよう
- ③ 言葉を並べ替えよう

- ④ 言葉を変更しよう
- ⑤ 言葉をリズムではめていこう
- ⑥ ダイエット完成を確認しよう!

①書きたい内容を文章にしよう

まずは、描写したい情景を文章で書いてみます。

ここからは、右の例文で確認していきます。

【例文】

僕と彼女がいつも待ち合わせにしている屋上からは、この街が見下ろせる。まるでつかめそうなほど小さくて、くすんだ箱庭のようだ。僕らは指先をそっとつないで、静かにその景色を見ている。

小説なら良いのですが、歌詞にすると長過ぎますね。ここから、「書かなくても伝わる」部分をカットします。

② 不要な箇所をカットしよう

まず、「僕と彼女」の人称表現をカットします。次に「てにをは」と称される助詞、「こそあど言葉」の「この」「その」などの連体詞。「まるで」「そして」の接続詞など。確実に、いらない部分を省きます。

さらに、「静かに」という形容詞、「そっと」という副詞、そして語尾。こちらを書きたい内容の優先度から低そうなものは省きます。

【カットする部分の確認】

僕と彼女がいつも待ち合わせにしている屋上からは、
この街が見下ろせる。

まるでつかめそうなほど小さくて、くすんだ箱庭のようだ。

僕らは指先をそっとつないで、静かにその景色を見ている。

不要な箇所のカット&抜粋

【抜粋した言葉】

いつも 待ち合わせ 屋上 街 見下ろせる

つかめそう 小さく くすんだ箱庭

僕ら 指先 つないで 景色を見ている

さあ、まずこれで、かなりダイエットできました。
なんとなく、曲の歌詞っぽくなりましたね！

POINT

歌詞は文章とは、仕組みが異なる！

「～が」「～は」などの助詞は、思い切ってカット！

次のページに続く ▶▶▶

③ 言葉を並べ替えよう

先ほどは、「確実にいらない箇所」を引き算しました。でも、このままでは言葉の羅列。

次は抜粋した言葉を並べ替えたり、変更したりして、整える方法を見ていきましょう。

抜粋した言葉を、そのまま並べて読むと… 何だかカタコトの日本語のようになってしまいますね。

ここで「言葉のリズム」を思い出してください。メロディが乗りやすいように、言葉のリズムを合わせていきます。

【抜粋した言葉】

いつも 待ち合わせ 屋上
街 見下ろせる つかめそう 小さく くすんだ箱庭
僕ら 指先 つないで 景色を見ている

↓ 「言葉のリズム」を意識しながら、前後を並べ替え！

【並べ替えた言葉】

いつも 屋上 待ち合わせ
指先つないで 見下ろせる
街 小さくつかめそう
くすんだ箱庭 僕ら 景色を見ている

これで、かなり歌詞っぽくなってきました。

でも、まだ各行の字数がそろっていませんね。これでは言葉のリズムのハ

マリが悪そうです。

次は字数を整え、言葉のリズムをそろえていきましょう。次から少し、言葉に手を加え調整します。

POINT

言葉のリズムを合わせると、メロディが乗りやすくなる！

並べ替えたフレーズを4行続けて読んでみます。
3行目と4行目は、字数が違いすぎて、ハマりが悪いですね。

ここで、「類語を使いこなす」を思い出してください。並べ替えても、うまくハマらない言葉は、思い切って変えてみましょう。

[並べ替えた言葉]

いつも 屋上 待ち合わせ
指先つないで 見下ろせる

街 小さくつかめそう
くすんだ箱庭 僕ら 景色を見ている

← (字数が揃っていない)

← (フレーズが長い)

↓ 字数や意味を合わせて、言葉を変更!

[変更した言葉]

いつも 屋上 待ち合わせ
指先つないで 見下ろせる

小さな街なみ
くすんだ箱庭

つかめそう ← (字数を揃える) 街→街なみ (類語)

僕らの景色 ← (意識して字数を減らす)

3行目のハマりの悪い言葉は、類語を使って字数を揃えました。

4行目の長くてハマらないフレーズは、「意識をして同じ意味」にして短縮します。

この例では、「僕ら」+「景色を見ている」のふたつを合わせて、「僕らの景色」とひとつにする形を取ってみました。これで、かなりまとまりました。もうあと一息!

さあ、言葉のダイエットも佳境となりました。

次ページ以降で、仕上げに入りますよ。

POINT

言葉の変更は、時に大胆に!

類語を使って、字数を合わせよう!

次のページに続く →

⑤ 言葉をリズムではめていこう

これが最後の仕上げです。言葉のリズムを意識して、微調整します。

さて、うまくダイエットできるでし

ょうか？

各行の字数と、言葉のリズムが同じになるようにしてみます。

【言葉のリズムを微調整】

いつもの屋上 待ち合わせ ← (字数を揃える)

指先つないで 見下ろした ← (語尾を微調整)

小さな街なみ つかめそう

くすんだ箱庭 僕らの景色

↓ 字数と言葉のリズムがわかりやすいよう、平仮名表記に！

【リズムを合わせた言葉】

いつもの(4字)

おくじょう(4字)

まちあわせ(5字)

ゆびさき(4字)

つないで(4字)

みおろした(5字)

ちいさな(4字)

まちなみ(4字)

つかめそう(5字)

くすんだ(4字)

はこにわ(4字)

ぼくらのけしき(7字)

言葉のリズムがしっかりハマって、読みやすくなっていますね！

言葉のリズム＝メロディの区切りも揃っていて、メロディがつけやすそうです。

なお、最後の行だけ字数が2字多くなっています。これは、メロディに乗せた時に次のセクションに入りやすいよう、あえてメロの譜割りを変えたためです。

POINT

言葉のリズムを意識して、微調整！

では最初の文章と比べてみましょう。

【例文】

僕と彼女がいつも待ち合わせにしている屋上からは、
この街が見下ろせる。
まるでつかめそうなほど小さくて、くすんだ箱庭のようだ。
僕らは指先をそっとつないで、静かにその景色を見ている。

ダイエット後

【完成】

いつもの屋上 待ち合わせ
指先つないで 見下ろした
小さな街なみ つかめそう
くすんだ箱庭 僕らの景色

できました!! 完璧です! 最初の文
章から比べると、随分とスッキリしまし
たよね。いらぬお肉(言葉)が、そぎ
落とされ、見事ダイエット完成です!

4フレーズで1ブロックの歌詞が、見
事出来上がりました!

せっかくなので、このフレーズに、次
のメロディをつけてみます。

聞いてみよう

「言葉のダイエツ
トメロ歌詞入り」
を聴いてみまし
よう。

TRACK
13

POINT

言葉のリズムが揃った歌詞は、メロディもつけやすい!

終わり

言葉のダイエット トレーニングをしよう

キーワード トレーニング

言葉のダイエットトレーニングをやってみましょう。

実践力を磨くのに最適な題材なので、チャレンジしてみてください。

言葉のダイエットトレーニング

聞いてみよう

お題を4フレーズで1ブロックの歌詞にダイエットしましょう。言葉のダイエットトレーニングのメロディに合わせて作りましょう。

【お題 .1】

夏の大きな入道雲が、青い空一杯に広がり始めた海岸線を
汗を飛ばしながら自転車で走っていく。
着ているシャツが白い羽のように、
向かい風の中バタバタとはためく

TRACK
14

聞いてみよう

1フレーズ目 →

2フレーズ目 →

3フレーズ目 →

4フレーズ目 →

(解答例は巻末P155)

では、もう1問、トレーニングをやってみましょう。
条件とメロディは前問と同じです。

書いてみよう

【お題. 2】

23時50分発の最終電車で彼女は帰ってしまう。
急ぎ足で出口へ向かう人の流れに逆らうように、
僕は早足で2番線のホームを目指す。
「もう少し一緒にいたい」とはどうしても言えず、
勇気のない自分に自己嫌悪だ。

TRACK
14

書いてみよう

- 1フレーズ目 →
- 2フレーズ目 →
- 3フレーズ目 →
- 4フレーズ目 →

(解答例は巻末P156)

終わり

グラマラスで色気のある歌詞について

言葉のダイエット、いかがでしたか？
ここで注意しておきたいのは「何でもかんでも減らせればいい」というものではないということ。言葉数を減らしすぎて、作詞者しか状況がわからない不親切な歌詞になってしまつては、元も子もありません。

書いて伝えるべきこと。書かなくても伝わること。

この見極めをしっかりと。
無駄を省いて、大事な箇所は残す。そのメリハリです。ポン！キュ！ポン
です！ グラマラスで色気のある歌詞を目指すのです！

まずは、「僕」や「君」などを使いすぎない…これだけで簡単にダイエットできます。

第7章

【中級編】

情景描写、心理描写を 学ぼう！

「初級編」では言葉の探し方、フレーズの作り方を覚えました。さあ、これから「中級編」の始まりです。フレーズから1コーラスへ、実際の作詞に入っていきます。まずは、作詞の序盤でもっとも大切な情景描写についてです。歌詞を魅力的に仕上げるノウハウをいろいろと学んでいきましょう。

この章の内容

- 29 作詞は情景描写が大事と理解しよう 94
- 30 5W1Hで、情景描写してみよう 96
- 31 コマ割り技法で、場面展開してみよう 98
- 32 コマ割り技法の進め方を学ぼう 100
- 33 ダブルフェイス技法で心理描写をしてみよう 102
- 34 ダブルフェイスを使ってみよう 104
- Column「効果的に情景描写を行なう方法」..... 106

作詞は情景描写が大事と理解しよう

キーワード → 情景描写

字数という絶対的な制限のある作詞では、導入部分における情景描写の提示が非常に大切です。

そこで登場人物、場面、時間や季節などを描写し、歌詞の物語を聞き手に想像させる、なくてはならない箇所なのです。

良い作詞とは何か知ろう

「良い作詞とはどういうものですか？」…そう聞かれたなら、私ならこう答えます。**「情景描写がしっかりされている作詞」**だと。

私は講師という仕事柄、たくさんの生徒さんの作詞を添削します。

作詞を始めたての人は、必ずと言っていいほど、この「情景描写」が足りていません。

それはなぜか？ 情景が見えていないのではありません。むしろ、作詞者

の頭の中には、しっかりとした景色が見えているのです。

ですが、その景色の中にいる登場人物の「気持ちばかり」を描写してしまい、作詞の中の登場人物が「今どこに」「何をしている」のかを書かないで飛ばしてしまうのです。

その結果、作詞者だけが知っている景色と、リスナーが思い浮かべる景色が一致せず、情景描写を欠いた、わかりにくい歌詞になってしまうのです。

情景描写の意味を考えてみよう

そもそも「情景描写」とは何でしょう？ 歌詞の主人公が「今どこに」「何をしている」のか。

特定の場面や状況を「具体的に説明して、リスナーに正確に理解をさせること」です。

POINT

頭に描く情景を、いかに的確に無駄なく伝える事が重要！それが「情景描写」の難しさでもあり、醍醐味でもある！

【例文1】

あの雲を突き抜けてく飛行機を 僕はずっと目で追いかけた

みなさんの頭の中には、どのような景色が浮かんだでしょうか？

例えば、この時、作詞者が「夕暮れ」を思い浮かべて書いていたとします。

そうすると、この歌詞の情景は「夕焼け雲の中を飛ぶ飛行機」になりますね。

ですが、皆さんの中に「青空の中を飛ぶ飛行機」を想像した人はいませんか？

作詞家

リスナー

これは「夕暮れ」という大事な情報を飛ばしてしまったために、作詞家の

思い描く情景とリスナーが思い描く情景がズれてしまいました。

【例文2】

夕雲を突き抜けてく飛行機を 僕はずっと目で追いかけた

このようにしていいたら、いかがでしょう？ 導入部分のたった2文字を

変えただけですが、これでリスナーは「夕暮れ」と認識できますね。

POINT

ほんの少しの意識&工夫が大事！

これで、作詞はわかりやすく、伝わりやすくなる！

5W1Hで、 情景描写してみよう

キーワード いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように

情景をわかりやすく伝えるには、どうしたらいいか？…よく言われるのが「5つのWと、ひとつのH」を文章に入れる

方法。それがいわゆる「5W1Hの法則」です。ここでは、その法則と有効性を学んでいきます。

5W1Hを確認しよう

文章をわかりやすく伝えるためのキーワード、5つのWとひとつのHを入れて登場人物の動きを説明します。

[5W1H]	When	→	いつ
	Where	→	どこで
	Who	→	だれが
	What	→	なにを
	Why	→	なぜ
	How	→	どのように

【例文】 昨夜公園で彼女はベンチに座って涙がこぼれないように空を見上げていた

【5W1Hで分析】

昨夜 [When](いつ) 公園で [Where](どこで) 彼女は [Who](だれが) ベンチに座って [What](なにを) 涙がこぼれないように [Why](なぜ) 空を見上げていた [How](どのように)

たった一文で、「誰が」「どこで」「何を」しようとしているか伝わってきますね。

これを作詞で、すべてに5W1Hを当てはめると説明臭くなりすぎます。

導入部分のシチュエーションを書く時に3W~4Wを意識して書くといいでしょう。

すると、不思議。リスナーが情景をイメージしやすい歌詞になります。

5W1Hを入れてみよう

30

よくできた歌詞ほど、5W1Hをさりさりとしています。

説明臭くならず、いかに的確に情景描写をするかを考えましょう。

やってみよう1

以下を「5W1Hを4つ以上」盛り込んで、
2フレーズで1ブロックの歌詞を作ってみましょう。

【シチュエーション】 主人公は大好きな彼と付き合い始めた女の子。今日はその後と待ち合わせ。お気に入りの服を選んで、お化粧して、待ち合わせの場所へ向かう。12月の騒々しい街を駆け抜けて会いに行く。その時のドキドキ感。

書いてみよう2

ああ、喜けたでしょうか？ いきなりは難しかったですか？
では、例文を載せますね。

【例文】 12月の街中を ドキドキで駆け抜ける (1行目)
完璧にキメてく 初めての記念日 (2行目)

1行目の分析

12月の **When** (いつ) 街中を **Where** (どこで) ドキドキで
How (どのように) 駆け抜ける **What** (なにを)

【例文】 1行目に3W1H、4つ入れることができました。
2行目も、必要な事柄をすべて入れて的確に伝えています。

【ポイント】 「5W1H」を少し意識してみよう！
これ、グッと伝わりやすくなるはず！

終わる

いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように

コマ割り技法で、 場面展開してみよう

キーワード カメラワーク

場面(シーン)の展開をわかりやすく伝えるのが、このコマ割り技法です。

映画やドラマのワンシーンのような作詞をしたい時に効果的です。

「コマ割り」について確認しよう

「コマ割り」という言葉をご存知でしょうか？ 物語の演出をする上で大事な「見せ方」の設計図が、「コマ割り」になります。

作詞におけるコマ割りは、映像作品を作る時の「絵コンテ」に相当します。絵コンテでは、物語を視覚的に表現

するために、場面(シーン)を区切ります。具体的にはシーンにおけるカメラのサイズ、アングル、カメラワークなどを書き込んだものになります。

この「**コマ割りを意識して書く**」と、リスナーに場面の展開、情景をイメージさせやすくなります。

ヒント

コマ割りは作詞者が作品を「俯瞰して見る」視点が大事。作詞者は、主人公に感情移入し、主人公目線ですべて書いてしまいがちです。

コマ割り視点とは、舞台上演じる役者ではなく、その舞台を指揮する演出家の視点にいるということなのです。

カメラワークとは映像作品における、カメラの移動、角度、ズームなどを調整し、主人公や情景をどのように映すかを決定する一連の動きのことを指します。この「カメラワークを意識して書く」と、

まるで映画のワンシーンを見ているかのように情景が思い浮かびます。

では、次の歌詞を例に見ていきましょう。カメラワークを意識して書いてみた例です。

【例文】

<A>

- ①夕暮れ雲を突き抜けてく
飛行機を
- ②アパート2階の窓から眺めてる

- ③頬杖ついて解きかけの参考書に
- ④鉛筆転がしてつぶやいた

<C>

- ⑤どこかにいきたいな
誰にも知られずに
- ⑥遠くにいきたいな
誰も知らないところへ

<C'>

- ⑦窓の向こうの夕暮れは
静かに黙っていた

①まず、カメラは遠くの夕暮れ雲と飛行機を映します。

②そのままカメラがパンして、街並みを映し、あるアパートの2階の一室を映す。

③そのアパートの窓へとズームインしていくと、そこには頬杖ついて外を眺めている主人公。

④ここでシーンは、窓から主人公の部屋の中へ。主人公は自分の手元に視線を下ろします。そこには解きかけの参考書。主人公は所在なげに、鉛筆を転がしています。

⑤ここでカメラは、主人公の表情へ。グッとズームイン。ぼそりとつぶやく主人公。「どこかにいきたいな…」。

⑥主人公の視線の先を追うカメラ。視線は空の遥か向こうへと。

⑦カメラが映す遠い夕暮れ…カメラゆっくりズームアウト。

いかがでしょうか？ ドラマやアニメのワンシーンのような絵が浮かんできませんか？

POINT

「コマ割り」と「カメラワーク」を意識してみよう！
すると、情景描写が鮮明になり、リスナーに伝わりやすい！

コマ割り技法の 進め方を学ぼう

キーワード 絵コンテ

それでは、コマ割り技法の進め方を、
ここで説明します。

まず、歌詞を4つのブロック、場面
(シーン)ごとに分けます。この時に、カ

メラワーク、景色と人物のサイズ感に注
目することがポイントです。

では、具体的な手順を、以下で確認し
ていきましょう。

4つのブロックに分けてみよう

- ① 風景の入ったフルショット。(遠景、風景描写)
- ② 人物に寄ってバストショット。(人物描写、仕草)
- ③ 主人公のアップ。そしてセリフを喋る。(言いたいこと、テーマ)
- ④ カメラが引いて、またロングショットに切り替わる。

【図にしたもの】

①	風景の入った フルショット	遠景 風景描写	
②	人物に寄って バストショット	人物描写 仕草	
③	主人公のアップ	セリフ テーマ	
④	カメラが引いて ロングショット	感情の余韻	

歌詞をコマ割りにしてみよう

ここに、前項レッスン31の例文の歌詞を、コマ割りに当てはめてみましょう。

32

絵コンテ

①	夕暮れ雲を突き抜けてく飛行機を アパートの2階の窓から眺めてる	遠景 風景描写 フルショット	A
②	頬杖ついて解きかけの参考書に 鉛筆転がしてつぶやいた	人物描写 仕草 バストショット	B
③	どこかにいきたいな 誰にも知られず 遠くにいきたいな 誰も知らないところ	主人公のアップ 表情 セリフ、テーマ	C
④	窓の向こうの夕暮れは 静かに黙っていた	カメラ引く ロングショット 感情の余韻	C'

実際に、絵コンテにしてみるとわかりやすいですね。見事に場面展開、カメラワークを感じる演出になっています。

これで、そのワンシーンが浮かぶ歌詞になりました。

「コマ割り技法」ぜひ、取り入れてみてください。

POINT

カメラワーク、景色、人物のサイズ感に注目してコマ割りしてみよう

ダブルフェイス技法で 心理描写をしてみよう

キーワード **ダブルフェイス**

次は、心理描写をドラマティックにする方法です。

第3章「強い言葉を作ろう！」で出てきました。印象に残る強い言葉を作る技

法のコントラスト法。

光と影、陰と陽、コントラストがあるほど、ギャップがあるほど。人はそこにドラマを感じます。

「ダブルフェイス」を知ろう

誰もが「喜怒哀楽」の表の顔(フェイス)の裏に隠された「真の感情」…つまり、もうひとつの顔(ふたつめのフェイス)を持っています。そう！つまりダブルフェイスです！

光と影、陰と陽。相反する感情を描く…ここにドラマが生まれるのです。

「喜怒哀楽」の裏に隠された「真の感情」を探しましょう。

それが「ネタ」です。歌詞を魅力的にさせる材料となるのです。

人間の業、サガ。本音と建前。ドロドロした感情の裏表を描く時に、作品はもっとも輝くのです！

POINT

「ダブルフェイス」とは、相反するふたつの顔の意味
これを提示することにより、より魅力的な作品になる！

表面では従っているように見せて、内心では反抗心を抱いている。皆の前では愛想よくしているけど、実はお互い憎しみ合っている。

例えば、仕事先で。または、学校生活で。または、家族や夫婦間で。友達同士、恋人同士、仕事仲間、先輩後輩、いろいろな関係性が考えられますね。

光と影、隠と陽。相反する感情。「本音と建前」…このギャップにドラマが生まれます。

顔で笑って、心で泣いて。男は人前では涙を見せない…私はそんな昭和の時代感で、子供時代を過ごしてきました。

では、現代という時代感ではどうでしょう？ 平成も終わり、令和となった今の時代。究極の個人主義。他人

との関係性が希薄になり、いき過ぎた利己主義が蔓延しています。

ネットやSNSが爆発的に普及し、誰もがオンとオフを切り替え、リアルとネットを棲み分け、アバターを作り、己を演出し、プロモーションをし、時には経歴も、姿も性別さえも偽って過ごしています。

人の良さそうな人物が、裏ではSNSで毒を吐く。そんなこともめずらしくありません。

もはや「二面性のない現代人はいない！」と言っても良いでしょう。

あなたが目にする「喜怒哀楽」は、その人物の本当の姿ですか？ 裏に別の感情が隠れてはいませんか？

それらすべてを、歌詞にしちゃいましょう。

POINT 現代社会における二面性に着目してみよう！

レッスン 34

ダブルフェイスを 使ってみよう

キーワード 喜怒哀楽、真の感情

人間の心の動きを表わす「喜怒哀楽」。

かの阿久悠先生が言われたという言葉にも“作詞とは「喜怒哀楽」、その裏

に隠された「真の感情」を探す作業である”というものがあります。

仮面の裏の、真の感情を見つけてみましょう。

ダブルフェイスを作ってみよう

実際に、ダブルフェイスをどうやって作るのでしょうか？
次の例で考えてみましょう。

嬉しそうにしている人

本当は怒りを
隠している

それはなぜか？

嬉しそうにしていますが、
実は怒っています。さて、な
ぜでしょう？

どんなストーリーが考えら
れますか？

【例1】表：同僚からの昇進祝いのサプライズ。嬉しい。

裏：でも SNS の裏アカウントで、俺のことボロカス言ってるよね？

【例2】表：彼氏がプレゼントをしてくれた。嬉しい。

裏：でもこれ。実は前カノと同だよね？ 知ってるよ。

どちらも想像すると、怖いシチュエーションですね（笑）。その場の雰囲気壊したくない。本心を隠して空気を読んで、まわりに合わせる。こんな

経験ありませんか？ 「喜(建前)」の裏に隠された「怒(本音)」。その理由を軸にストーリーを考えることで作詞に深みが出てくるわけです。

楽しそうにしている人

本当は悲しみを
隠している

それはなぜか?

やってみよう！
右のシチュエーションの理由
を考えてみてください。

書いてみよう！

さて、どんなストーリーが浮かんだ
でしょうか？
楽しそうにしているが、実は悲し
い。嬉しそうにしているが、実は怒っ
ている。相反する感情。本音と建前。
そのギャップに、人はドキッとした
り、ザワザワしたり。はたまた共感し
たり。人間、綺麗事だけじゃ生きて
いけません…(遠い目)。

顔で笑いながら、心で泣く。そんな
経験のひとつやふたつ。誰だってある
はず。

だからこそ、感情の二面性、本音と
建前が交差する瞬間に、人は惹かれる
わけです。

感情の二面性を描いて、歌詞をドラ
マティックにしていきましょう！

POINT

本音と建前が交差するドラマに、人は惹かれる！

🏁 終わり

効果的に情景描写を行なう方法

情景描写は作詞の導入部分を担います。ここがわかりやすく、かつドラマティックだと、その世界観に引き込まれます。そのポイントは次のようになります。

- 5W1H技法は情景をわかりやすく。
- コマ割り技法はドラマのワンシーンのように。
- ダブルフェイス技法ではよりストーリーをドラマティックに。

これら3つの技法、すべてを歌詞に盛り込まなくはいけない…ということではありません！ 大丈夫。いきなりすべてを使って作らなくても良いのです。

まずは、できそうなものから使ってみる。

「いつ」「どこで」をAメロに入れてみようか。

「カメラワーク」を意識して、遠くから近くに移る風景を書いてみようか。

この主人公は笑っているけど、実はどんな闇を抱えているかな？

このように、少し意識するだけでいいのです。それだけで、あなたの作詞は生き生きと、ダイナミックになっていくはずです！

第8章

【中級編】

ワンワードストーリー技法 を学ぼう!

.....
前章ではさまざまな情景描写、場面の展開、心理描写の仕方を学びました。ここから、それを実際に使う「作詞」のやり方に入りましょう。まずは、「作詞する」ためのワンワードからの発想法とストーリーの作り方です。

この章の内容

- 35 ワンワードストーリーを知ろう 108
- 36 ワンワードストーリーを進めていこう 110
- 37 ワンワードでストーリーを作ろう 116

ワンワードストーリーを 知ろう

キーワード → ストーリーの核

作詞家は、たったひとつの単語から、いくつものストーリーを生み出します。例えば「失恋」をテーマにします。作詞家が100人いれば100通りの失恋の歌ができます。

それは何故か？ それはどんな仕組みなのか？

たったひとつの言葉から、理想してストーリーにしていく方法を以下で学びましょう。

「ワンワード」の正体を確認しよう

作詞を始める前に、こんな風に悩んだことがありますか？

どこから書き始めたらいいだろう？
何を書いたらいいだろう？ うーん、とりあえずサビから書いてみるか。かっこいい言い回しにしてみようか。

メロディを何度もくり返し聴きながら、そこに当てはめるフレーズを少しずつ埋めていく。

よし、できたぞ！ とおして最初から読んでみよう。あれ？ うーん、しっくりこない…。

気づくと、書きたかったことと違っている…そんな経験ありませんか？

それは、最初に「大事な、あること」をしていないからです。まず、「作詞の核となるテーマ」を決めること。

その核が「ワンワード」です。

POINT

ワンワードとは、ストーリーの核！
「テーマ」＝「主題」となる言葉！

作詞を始める前に、ひとつの大きな書きたい主題（テーマ）となる「ワンワード」を決めます。でも、それだけでは不十分。それはなぜか？

テーマは、さしずめ作詞における道順。「まずは、こちらの方へ」と進み出す1歩目です。そして、進みだすと...

そこから、いくつもの分かれ道が出てきます。右に行こうか？ 左に行こうか？ 登ろうか？ 下ろうか？ 回り道しようか？ 橋を渡ろうか？ ... などなど。

ストーリーの分岐点はいくつもあります。ですが、「ワンワード」で踏

み出した1歩目だけを頼りに、行き当たりばったりでは、「目的地」にたどりつくまでに迷ってしまいますね。

「目的地＝完成」までの道のりを迷わないようにするために、「ワンワードストーリー」を使います。

これは、ひとつの言葉からストーリーを広げていく手法です。

ひとつの言葉をスタート地点にして、いくつもの枝分かれした連想を進め、そこから取捨選択し、ピックアップしながら、ストーリーの原型を作ります。

それは、道順を事前に調べて用意してから、目的地に向かうようなものなのです。

ワンワードからストーリーに展開する！

でも闇雲に進んでは、ストーリーの分岐点で迷ってしまう！
そこで、「目的地＝完成」までの道のりを設定！
これが、「ワンワードストーリー」！

POINT

レッスン 36

ワンワードストーリーを進めていこう

キーワード → 大ワード、中ワード、小ワード

ワンワードからスタートして連想する時、3段階あります。

それを「大ワード」「中ワード」「小ワード」と、3つのワードに分けて考えて

いきます。

では、それぞれの段階での各ワードの特徴と、それらの役割について見ていきましょう。

①大ワード＝「テーマ」を連想してみよう

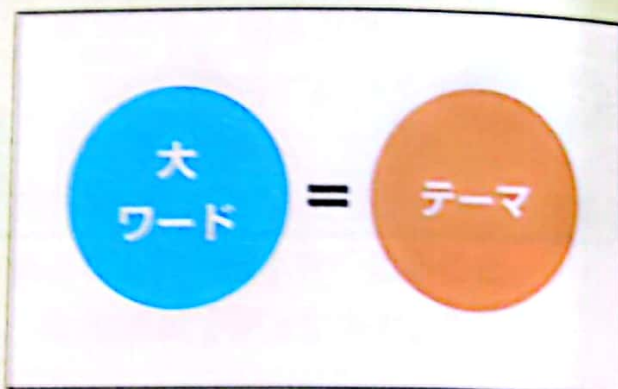
まずは、ズバツ！と、大きくひとつ、

書きたい主題（テーマ）となる「ワンワード」を決めましょう。

●「ワンワード」＝「大ワード」＝「テーマ(主題)」

「大ワード」の基本はひとつ。例えば、「失恋」「夢」「絆（きずな）」「嫉妬」など、わかりやすく、ひとつの単語を思い浮かべると良いです。

※時にはふたつ使う時もありますが、最初のうちはひとつで進めるのが良いでしょう。

ヒント!

「夢を追いながら、結ばれた絆が友情から恋に変わり、告白するも失恋して嫉妬する」。

こんなテンコ盛りのテーマにする必要はありません。あくまでもシンプルに。

POINT

まずは、ひとつ、歌詞の大きな方向性を決めよう！

● 連想した大ワードの確認

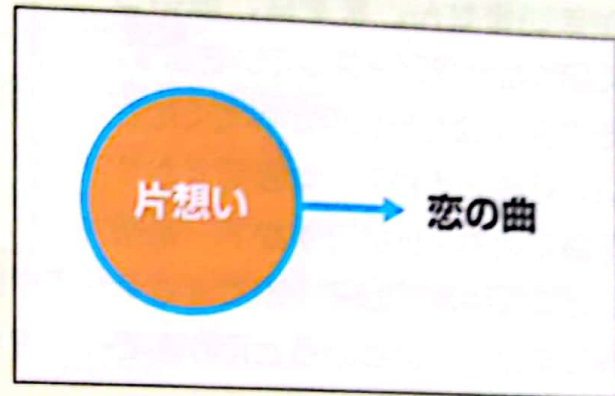
ここからは、説明を進めるために、例題として、
こちらのワンワードを用意しました。

【例題】

大ワード = 「片思い」

「大ワード」 = 「テーマ」とします。

さあ、作詞の方向性は決まりました。
次のコーナー以降で、「片思い」
という「大ワード」から、「中ワード」
「小ワード」の連想を進めていきま
しょう。

POINT

「大ワード」 = 「テーマ」ということを理解しよう！

次のページに続く ▶▶▶

②中ワード＝「設定」を連想しよう

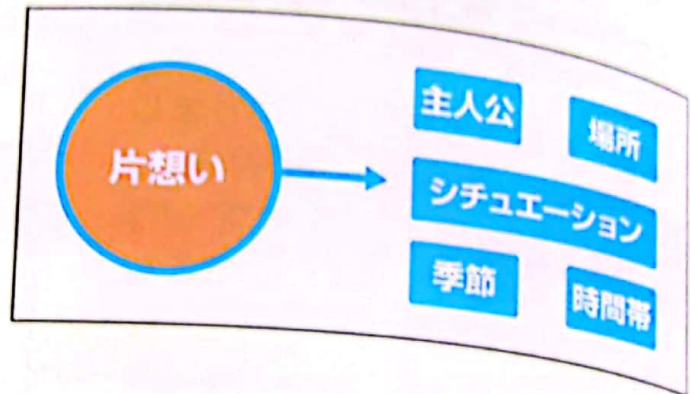
次に「大ワード」から連想する、主人公像、シチュエーション、季節、時間などの「中ワード」を連想してみま

しょう。中ワードは物語の世界観を作ります。今から描こうとする歌詞の世界を想像してみてください。

●「中ワード」＝「設定」

中ワードは、ひとつではなくてかまいません。まずは、思いつく限りピックアップしていきます。その主人公を思い浮かべてください。男性ですか？ 女性ですか？ 年齢はどれくらいですか？ 場所はどこにいますか？ 家ですか？ 外ですか？ いろいろと浮かんできましたか？

それを書き出してみましょう。

やってみよう

「片想い」から、下記の設定を連想してみましょう。

【例題】

- 主人公は？ 男性ですか？ 女性ですか？ →
- その年齢は？ 中学生？ 高校生？ 社会人？ →
- 片想いしてるその相手は？ →
- 女性から男性への想い？ その逆？ 同性？ →
- 相手は年上？ 年下？ それとも同級生？ →
- 季節は？ 春、夏、秋、冬？ →
- 場所は？ 学校？ 仕事場？ バイト先？ →
- 時間帯は？ お昼、放課後？ 夕暮れ？ 夜？ →
- まだ告白してない？ している？ →

●連想した中ワードの確認

中ワードの連想ができましたか？

先ほどの例題の項目のように主人公
像、シチュエーション、場所、季節、

時間帯などを書き出していきます。

これがストーリーの骨組みとなります。
さて、私が集めた中ワードはこちら。

【連想した中ワード例】

主人公は？ 男性ですか？ 女性ですか？

→女性

その年齢は？ 中学生？ 高校生？ 社会人？

→高校生

片想してるその相手は？

→先輩

女性から男性への想い？ その逆？ 同性？

→女性から男性

相手は年上？ 年下？ それとも同級生？

→年上の先輩

季節は？ 春、夏、秋、冬？

→春、卒業シーズン

場所は？ 学校？ 仕事場？ バイト先？ 街中？

→学校、教室、帰り道、思い出の場所

時間帯は？ お昼、放課後？ 夕暮れ？ 夜？

→夕暮れ

まだ告白してない？ している？

→まだ告白してない

いろいろと思い浮かんできました！

この中から整理して、いったんまとめます。

【まとめた例】

主人公は女性。年齢は高校生。片想いの相手はひとつ上の先輩。
春、卒業の季節。場所は学校、夕暮れの帰り道。まだ告白していない。

おっとこれは、なんともベタな設定
をイメージしてしまいました(笑)。
でも、見てください。何だかストー
リーがはじまりそうな予感がしてきま

せんか？

そして、これで終わりません。あと
もうひとつ続きます。次ページで確認
しましょう。

POINT

「中ワード」＝「設定」ということを理解しよう！

次のページに続く ▶▶▶

③小ワード＝「ディテール」を連想しよう

次に、書き出したいいくつかの「中ワード」から、さらに連想していきましょう。主人公像や情景描写、時間や場

所などを細部まで掘り下げていきます。これがストーリーを色づけするディテール（詳細）となります。

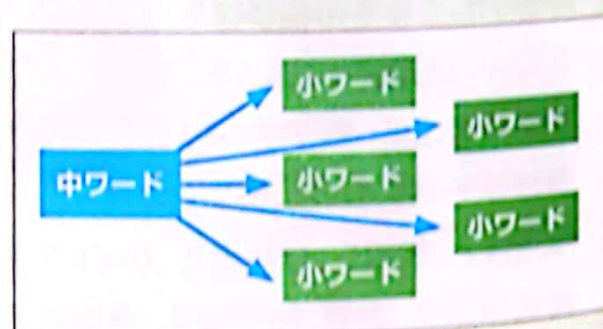
●「小ワード」＝「ディテール」

小ワードは、いくらか多めに書き出しておきましょう。

例えば作詞本編に使わなくても、登場人物のディテールを細かく決めておくと、主人公の言動に一貫性が出ます。

「こういうキャラクターだから、きっとこんな時はこう動く」といったように想像できます。

登場人物、情景描写への掘り下げは、作詞の解像度を上げてくれます。

やってみよう

「中ワード」の各項目から、「ディテール」を連想してみましょう。書けるだけ書いてみましょう。

【例題】

- 主人公の性格は？ →
- 主人公の気持ちは？ →
- 片想いの相手の特徴は？ →
- 心理描写は？ →
- 場所の詳細は？ 時間帯は？ →
- エピソードは？ →
- その他は？ →

●連想した小ワードの確認

中ワードひとつに、それぞれ数個ずつ連想していきます。「ちょっと多いかな？」くらいの気持ちでかまいません。

[連想した中ワード例]

主人公の性格は？

素直じゃない／強がり／勝気／本心を見せない／見栄っ張り

主人公の気持ちは？

2年間好き／気のないフリ／素直になれない／明るく振る舞う

片想いの相手の特徴は？

1コ上の先輩／優しい／モテる／黒髪／テニス部／笑顔が可愛い／卒業する

心理描写は？

黙って見送る？／隠し通す？／迷っている／最後のチャンス

場所の詳細は？ 時間帯は？

放課後の教室／駅に向かう帰り道／夕暮れ／オレンジの空

エピソードは？

試合の帰りにふたりきり／涙を見せたあの日／スマホの写真／渡せなかったプレゼント

その他は？

結末は？ハッピーエンド？バッドエンド？／続く？

さて、私が集めた小ワードはこちら。
いっぱい集まりましたね。

小ワードが多すぎて＝ディテールが細かすぎて、困るようなことはありません。例えば、アニメやゲームならキャラクターに対して、ものすごく細部まで設定があります。

その中には本編には出てこないようなエピソードや趣味や座右の銘まであったり。

でも、その「作り込み」がキャラクターを生き生きとさせ、そのキャラクターなら「きっとこんな時はこう考えてこう動く」のように、「キャラが勝手に動き出す」現象を起こすのです。

歌詞の世界でも同じです。ここで集めたワードが主人公を魅力的にし、ストーリーを肉づけし、生き生きとした歌詞の世界を作り出してくれるのです。

POINT

「小ワード」＝「ディテール」と理解しよう！

🏁 終わり

レッスン 37

ワンワードで ストーリーを作ろう

キーワード プロット

これまでで、「大ワード」「中ワード」「小ワード」が集まりましたね！
では、これからそれらを使って、ストーリーにしていきましょう。

①大・中・小ワードをまとめよう

それでは、ピックアップしたそれぞれの大中小ワードを表にまとめてみます。

大ワード=テーマ						
片想い						
中ワード=主人公、年齢、登場人物、季節、場所、時間帯						
主人公	年齢	登場人物	季節	場所	時間帯	その他
女性	17~18歳	主人公 片想いの相手	春 卒業シーズン	学校 帰り道	夕暮れ	まだ告白 していない
小ワード=主人公の性格、気持ち、容姿、心理、エピソード						
性格	気持ち	相手の特徴	心理描写	場所、時間帯 その詳細	エピソード	その他
素直じゃない 強がり 勝ち気 本心を見せない	2年間 好きなのに 気のないフリ 素直になれない 明るく振る舞う	1コ上の先輩 優しい モテる 黒髪 テニス部 笑顔が可愛い 卒業する	黙って見送る？ 隠し通す？ 迷っている 最後のチャンス	放課後の教室 駅に向かう 帰り道 夕暮れ オレンジの空	試合の帰りに ふたりきり 涙を見せた あの日 スマホの写真 渡せなかった プレゼント	ハッピーエンド？ バッドエンド？ 続く？

こうして一覧にすると、わかりやすいですね。昭和の少女漫画のような世界ができてきました(笑)。何だか、主

人公のいる風景が見えてきませんか？
これから、この表を使って、「ストーリーの原型」を作っていきます。

POINT このストーリーの原型を「プロット」と呼ぶ！

② プロットを作ってみよう

大ワード、中ワード、小ワード…素材は出揃いました。
では、これらを使って「ストーリーの原型」を作ってみましょう。

やってみよう

「片想い」を大ワードにして書き出した中ワード、小ワードを
まとめて、簡単なストーリー「プロット」を作ってみましょう。

書いてみよう

次のページに続く >>>

③プロットの作成例

さて、私が作ったプロットはこちら。

【出来上がったプロット例】

片想い、2年間大好きだった先輩が卒業する。
まだ想いを伝えていない。卒業がせまる。教室でこっそり写真を見る日々。
試合で負けたあの日。ふたりで帰ったあの日。
駅に向かうあの道で、涙を隠すように強がって見せた笑顔。
初めて見たその顔にグッときてしまった。
あの時は誤魔化すように軽いノリで冗談にしちゃった。
ホントは一緒に泣きたかった。その背中をギュッとしたかった。
伝えられなかったメッセージ。渡せなかったままのプレゼント。
最後のチャンス。
想いを伝えるべきか？ それとも黙って見送るべきか？
でも今の関係を壊したくない。勇気が出ない。
答えなんか知りたくない。素直になれない気持ちがもどかしい

なんだか甘酸っぱい歌詞ができそうです（笑）。

みなさんは、どんなプロットができたでしょうか？

同じ「ワンワード」から始まっても、きっと100人いれば100とおりのプロットができあがるはずです。作詞って面白いですね！

POINT

歌詞をいきなり書き出す前に、簡単なプロットを作ってみよう！
それだけで歌詞にした時、まとまりやすくなる！

 終わり

第9章

[中級編]

起承結の構成術を マスターしよう！

前章までで、ストーリーの原型ができました。ここでは、これを歌詞にしていきます。本章で、歌詞をドラマティックにする構成の作り方を学びましょう。

この章の内容

- 38 起承転結の「転」を抜こう 120
- 39 「転」を抜いてドラマティックに仕上げよう 122
- 40 構成案を作ってみよう 126
- 41 ワンコーラスの歌詞を書いてみよう 128

起承転結の「転」を抜こう

キーワード③ 「転」は不要

ストーリーを作る上でよく使われる構成法で、「起承転結」があります。

ですが、この中で作詞では、あまり

使われない構成パートがひとつだけあります。それが「転」です。なぜでしょうか？ 理由を、ここで学びましょう。

まずは、起承転結を確認しよう

表に示したものが、4コマ漫画に代表される物語の構成でよく使われる「起承転結」。

構成	役割
起	① 物事のはじまり
承	② 物事のひろがり
転	③ 物事の展開
結	③ 物事の完結

起承転結の「転」は不要と知ろう

この「転」。物語をダイナミックに展開し、どんでん返しなどの山場を作る、エンターテインメント的には欠かせない要素ですよね。

ですが、作詞においては必ずしも入れる必要はありません。むしろ「ない方がいい」のです。

それはなぜか？ 作詞の世界で主人公になるのは、誰もが共感できる“普通の人”です。

そして共感できる歌詞の世界とは、ダイナミックに物事が変化したり、どんでん返しが起こったり、「あ！」と意表をつく展開ではありません。

あくまでも、聴く人の心情に寄り添う。リスナーが主人公になれる。共感できる。悲しい時は、悲しい歌を。元気が欲しい時は、元気な歌を。

3番までじっくりと聴かせる歌なら、「起承転結」の構成もありなのかもしれ

ません。

ですが、最近のポップスでは1番のみで言いたい事、世界観が伝わるように作ることが多いのです。だから、物語の方向を大きく変える「転」はあまり使わないのです。

「転」ありの場合を確認しよう

例えば「失恋」の歌を想像してください。

【例文】 大好きだった彼に告白した でも振られた やっぱ悲しい

これが失恋の歌です。
でも、もしこれに「転」
があったら、どうなるで
しょう？

【起承転結に展開】

大好きだった彼に告白した
でも振られた やっぱ悲しい
そこに兄貴がやってきた
妹泣かすヤツ許さない
彼はボコボコ 兄貴ムキムキ
やっぱり男は筋肉う！

←「起」
←「承」
←「転」投入！

←「結」おい！笑

あれ？ 失恋どこいった(笑)。これが漫画なら、シスコンの兄登場というのは王道な「転」ですが、リスナーはエンタメを楽しみたいわけではないのです。歌を聴いて、自分の記憶を思い出し、

あるいは失恋の気持ちを疑似体験して、「共感」したいのです。
あくまでも、「主人公」になって歌を聴きたいのです。

だからこそ「転を抜け」なのです。

POINT

歌の世界の中では、「波乱万丈の主人公」は求められていない！

「転」を抜いて ドラマティックに仕上げよう

キーワード シチュエーション、エピソード、エモーション、メッセージ

では、「起承転結」の「転」を抜いた構成で作るとどうなるでしょう？ 展開のない、面白みのない、退屈な歌詞になるんじゃないの？ …いえいえ、そんな

ことはありません。

「転」を抜いても、十分に歌詞をドラマティックにすることはできます。その方法を学んでいきましょう。

ドラマティックにする4つの要素を知ろう

歌詞をドラマティックに作るのに、必要な要素が4つあります。

それが、「シチュエーション」「エピソード」「エモーション」「メッセージ」。

それぞれの役割は以下の表のとおりです。

この4つの要素を、「転」を抜いた構成に当てはめていきます。

要素	役割
シチュエーション	【歌の前半】 情景描写、ストーリーの説明、場面の説明、登場人物の紹介
エピソード	【歌の中盤】 主人公や他の登場人物の起こす行動。 現在や過去のエピソード。
エモーション	【歌の中盤】 感情表現。心理描写。 エピソードによって引き起こされる主人公の心の動き。
メッセージ	【歌の後半(サビ)】 楽曲に込める思い。主人公の伝えたい言葉。

起承転結から「転」を抜いた構成で作るとどうなるでしょう？ 作詞によく使われる構成が、次のふたつ。

[1] シンプルに「起承転結」から「転」のみを抜いた「起承結」パターン。

[2] もうひとつは「転」の代わりに、もう一度「承」をくり返す「起承承結」パターン。

これを1コーラスで展開します。

「転」を抜いた2パターン

[1]

起・承・結	
A	「起」物事の始まり
B	「承」物事の広がり
C	「結」物事の結末

[2]

起・承・承・結	
A	「起」物事の始まり
A'	「承」物事の広がり
B	「承」物事の広がり
C	「結」物事の結末

この2パターンの構成に、先ほどの「ドラマティックにする4つの要素」を振り分けていきます。

入れるその順番は、必ずしも決まっています。

また、毎回この4つを絶対に入れないといけないわけでもありません。

ですが、ある程度決めて配置すると、ストーリーが見えやすく、心情も伝わりやすい歌詞となります。

では、次のページで実例を見ていきましょう。

では、次のページで実例を見ていきましょう。

POINT

「転」を抜いてドラマティックにする手法はふたつ！

1:「起承転結」から「転」のみを抜く「起承結」パターン

2:「承」をくり返す「起承承結」パターン

次のページに続く

起承結・起承承結のいろんなパターンを見ていこう

● 起承結のパターンを見ていこう

Aメロ	「起」シチュエーション	情景描写、ストーリーの状況説明 場面の説明、登場人物紹介など
Bメロ	「承」エピソード	具体的なエピソード、 その時の感情 過去や現在の状況など
C(サビ)	「結」メッセージ	楽曲に込める思い 主人公の気持ち、伝えたいこと

よくある「A、B、C」の3構成パターンです。このパターンは、いかにAメロで短く的確に情景描写ができるかがポイントになります。

Bメロでは、エピソードやその時の

気持ちを描くとリスナーが共感しやすくなります。そしてCメロでテーマの「伝えたいこと」を書きます。

J-POPや昭和歌謡でよく使われてきた構成です。

● 起承承結のパターンを見ていこう①

Aメロ	「起」シチュエーション	情景描写、ストーリーの状況説明 場面の説明、 登場人物紹介など
Aメロ'	「承」エピソード	具体的なエピソード 過去や現在の状況など
Bメロ	「承」エモーション	感情表現、心理描写 エピソードによって、引き起こされる心の動き
C(サビ)	「結」メッセージ	楽曲に込める思い 主人公の気持ち、伝えたいこと

少し構成を複雑にした「A、A'、B、C」の4構成パターンです。A' セクションを入れることにより、A' のエピソード

とBのエモーションを分けることができます。これで、さらに深く心理描写を描くことができますね！

●起承承結のパターンを見ていこう②

Aメロ	「起」シチュエーション	情景描写、ストーリーの状況説明 場面の説明、登場人物紹介など
Aメロ'	「承」エピソード	具体的なエピソード 1 過去の主人公の状況や気持ちなど
Bメロ	「承」エピソード	具体的なエピソード 2 現在の主人公の状況や気持ちなど
C(サビ)	「結」メッセージ	楽曲に込める思い 主人公の気持ち、伝えたいこと

「エモーション」は入れずに、A' とBで「エピソード」をふたつ続けて入れています。こちらは、ドラマのようなストーリー仕立ての歌詞が作れます。

また、「過去のエピソード＝過去の自分」と、「現在のエピソード＝現在の自分」を並べることで、主人公の時間的な成長の対比を作ることできます。

●起承承結のパターンを見ていこう③

Aメロ	「起」エモーション	主人公の気持ち、感情の吐露。
Aメロ'	「承」エモーション	主人公のさらなる感情の昂り。
Bメロ	「承」シチュエーション	情景描写、ストーリーの状況説明 場面の説明、 登場人物紹介など
C(サビ)	「結」メッセージ	楽曲に込める思い 主人公の気持ち、 伝えたいこと

今度は逆に、「エピソード」は入れずに「エモーション」をふたつ続けて入れています。感情の吐露。主人公の感情の昂りを表現する構成になっています。これはメッセージ性の高い曲となる可能性があります。ただし、感情を並べただけに終始すると、具体性がなくなっ

てしまいます。そこで「誰が」「なぜ」「どうして」「どのように」など、なぜ主人公がその感情になっているのか、具体性を持った情景描写を「シチュエーション」で入れます。こうすることによって、リスナーは、より主人公の感情に共感しやすくなるわけです。

AV 終わり

構成案を作ってみよう

キーワード シチュエーション、エピソード、エモーション、メッセージ、プロット

それでは、いよいよ実践です。前項で作成したプロットをもとに構成案を作っていきます。これが、作詞の「目的地までのルート」の地図となります。

① 4つの要素を構成に振り分けてみよう

では、「Aメロ、Aメロ'、Bメロ、Cメロ」の1コーラス楽曲を想定して進めます。テーマ「片思い」で、前章で作成したプロットがこちら。

片思い、2年間大好きだった先輩が卒業する。まだ想いを伝えていない。
卒業がせまる。教室でこっそり写真を見る日々。試合で負けたあの日。ふたりで帰ったあの日。
駅に向かうあの道で、涙を隠すように強がって見せた笑顔。
初めて見たその顔にグッときてしまった。
あの時は誤魔化すように軽いノリで冗談にしちゃった。
ホントは一緒に泣きたかった。その背中をギュッとしたかった。
伝えられなかったメッセージ。渡せなかったままのプレゼント。最後のチャンス。
想いを伝えるべきか？ それとも黙って見送るべきか？
でも今の関係を壊したくない。勇気が出ない。
答えなんか知りたくない。素直になれない気持ちがもどかしい。

プロットの内容を「起承承結」の構成に配置していきます。その時に、4つの要素「シチュエーション」「エピソード」「エ

モーション」「メッセージ」をどこに使い、プロットの内容を「どの要素に歌詞として書くか」も振り分けます。

構成案の例

- [Aメロ]「起」(要素:シチュエーション)(役割:情景描写、登場人物、時間)
内容やキーワード→ 放課後の教室、スマホで写真をみてる
- [Aメロ']「承」(要素:エピソード)(役割:思い出すふたりのエピソード)
内容やキーワード→ 好きになったきっかけ、相手の性格など
- [Bメロ]「承」(要素:エモーション)(役割:感情表現、心理描写)
内容やキーワード→ 先輩が卒業する、葛藤する今の気持ち
- [Cメロ]「結」(要素:メッセージ)(役割:主人公の心の叫び)
内容やキーワード→ このままでいたい、返事を聞くのがこわい

②プロットをもとに、構成案を作ってみよう

では、みなさんもやってみましょう。
前章で作成した「プロット」を用意してく
ださい。「シチュエーション」「エピソード」

「エモーション」「メッセージ」の4
つの要素を配置して、さらに簡単な歌
詞の内容も書いてみましょう。

やってみよう

「片想い」をワンワードストーリーにして書いた「プロット」をも
とに、自分だけのワンコーラス分の構成案を作ってみましょう。

※4つの要素はどのような順番で配置してもOKです。

書いてみよう

[A×〇]「起」(要素:) (役割:)
内容やキーワード→

[A×〇']「承」(要素:) (役割:)
内容やキーワード→

[B×〇]「承」(要素:) (役割:)
内容やキーワード→

[C×〇]「結」(要素:) (役割:)
内容やキーワード→

ヒント

構成案にはざっくりとした歌詞
の流れを書いていきます。その時
に歌詞の内容やキーワードなど、

思いついたフレーズなどをメモす
るのも、のちほど作詞を進める上
で効果的です。

レッスン 41

ワンコーラスの歌詞を 書いてみよう

キーワード ワンコーラス

お待たせしました！ ついにワンコー
ラスの作詞です。

今まで学んできたことを、すべて、こ
の瞬間に詰め込んでみてください。

①メロディ譜面を確認しながら、歌詞を書いてみよう

やってみよう

前項で作成した「構成案」をもとに、次ページのメロディに
合わせてワンコーラス作成してみましょう。

タイトル「 」	
レッテル（構成）	歌詞
A×□（起）	
A×□'（承）	
B×□（承）	
C×□（結）	

②メロディを聴いてみよう

このメロディ合わせてワンコーラスの歌詞を書いてみましょう。

聴いてみよう

「ワンコーラス制作用メロディ」を聴いみましょう。

ワンコーラス作詞用メロディ

TRACK
15

The musical score consists of ten staves of music. The first staff is labeled 'A', the second 'A'', the third 'B', and the fourth 'C'. The melody is written in a single line on each staff, using a treble clef. The time signature is 4/4. The melody includes various note values such as eighth and sixteenth notes, and rests. The score is divided into sections labeled A, A', B, and C. Section A is the first line, A' is the second line, B is the third line, and C is the fourth line. The melody continues through the remaining staves.

次のページに続く

ヒント!

メロディが先に用意されていて、そこに歌詞を書くことを「メロ先」と言います。

昨今の作詞制作の多くは、この形です。字数を意識して書いてみましょう。

③ワンコーラス作成例を確認しよう

TRACK
16

私が、P126の構成案をもとに書いた歌詞がこちらです。

タイトル「放課後グラデーション」

レッテル（構成）	歌詞
A×O（起）	遠くグランド声響く 夕暮れ色の教室で 頬杖をついたままで あの日の写真みてるの
A×O'（承）	悔しくせに強がりて 涙を堪えたアイツの顔 そっと胸が色づいた センチメンタル止まらない
B×O（承）	残された時間はわずか 答えのないループしてる 素直になれないのはきっと 今の距離感 壊したくないから 意気地ナシ！
C×O（結）	答えあわせなんて したくない 知りたくもない まだ白も黒もYES or NOも 曖昧にしたいのに ああ 答えあわせなんて 期待しない 期待したくない 言えない未練も後悔も 混ざりあって滲んでゆくの 放課後グラデーション

第10章

【上級編】

比喩&擬人化、韻踏み、 スライド法を試そう！

ついに「上級編」のスタートです。
ここからはあなたの作詞の表現力を一段階上げる手法になります。

この章の内容

- 42 ふたつの比喩表現を学ぼう 132
- 43 擬人化と擬物表現にチャレンジしよう 136
- 44 韻を踏んでみよう 138
- 45 スライド技法を使ってみよう 140
- 46 2回スライド、段スライドに挑戦しよう 142
- Column「各技法との向き合い方」 144

ふたつの比喩表現を学ぼう

キーワード 直喩法、隠喩法

作詞をする時に欠かせないのが、「比喩表現」です。

比喩を使うことにより、リスナーに「よ

り具体的に」イメージさせることができます。ここでは、さまざまな比喩の技を見ていきましょう。

比喩表現を知ろう

比喩表現とは、「字、語句、文章、出来事、作品全体」などの事柄を、それと**共通項のある事柄に置き換えて**表現す

る手法です。

比喩には大きく分けて「直喩法」と「隠喩法」の2種類があります。

直喩法を知ろう

直喩法は、「まるで～のようだ」のように、明確な比喩表現です。わかりやすく、イメージしやすいというメリットがありますが、表現法としては安易であるとも言えます。

【例文】

まるで雪のように白い肌

● 直喩法は「 $A \times = B \times$ 」の公式を使おう

比喩は「 $A \times = B \times$ 」？ 何だ、この数式？ 初めて見るぞ？ …そう思った人、安心してください(笑)。

これは、比喩表現を作るコツを表わした、私が勝手に作った(なんちゃって)数式です。

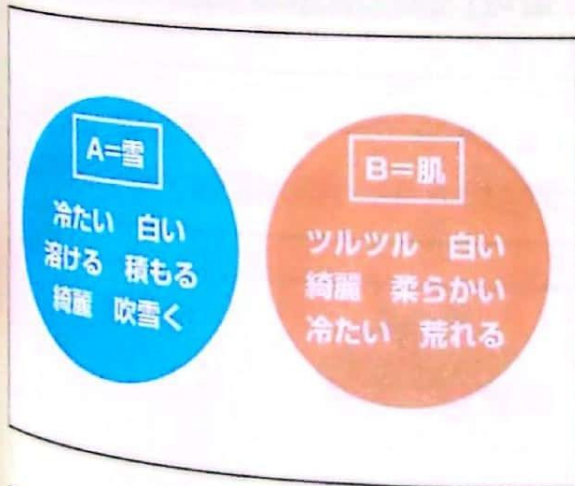
比喩表現は、「A」という事柄と「B」という事柄を**共通項のある事柄「x」に置き換えて**表現する手法です。

この「共通項(x)」をいかに多角的に見つけるか。それが比喩表現の幅を増やすコツです。

先ほどの例文を数式に当てはめると、こうなります。

【例文の分析】

まるで雪 (A) のように白い (x) 肌 (B) → まるで A のように x な B

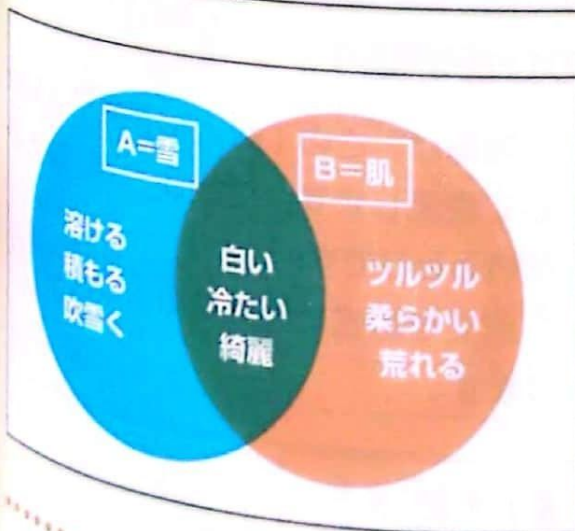

A=雪、B=肌とします。その共通項 = x とします。そして、まず「A=雪」の特徴を考えます。

[冷たい、白い、溶ける、積もる、綺麗、吹雪く]

次に「B=肌」の特徴を考えます。

[ツルツル、白い、綺麗、柔らかい、荒れる]

A、B、ふたつの円に同じ言葉がありますね！ この重なる箇所が、「共通項のある事柄」です。

「雪(A)」にも「肌(B)」にも共通する x (エックス)、[白い、冷たい、綺麗] が見つかりました。

この共通した x が、比喩を作る素材となるのです。

では、実際に比喩を作ってみます。
違う特徴をチョイスすることによって、同じふたつの単語を使っても、違う比喩表現を作ることができます。

【例文】
・雪のように白い肌
・雪のように冷たい肌
・雪のように綺麗な肌

POINT

【直喩法の式】 $Ax=Bx$

比喩の作り方のコツは、共通項の「x」をいかに探すかという点！

次のページに続く ▶▶▶

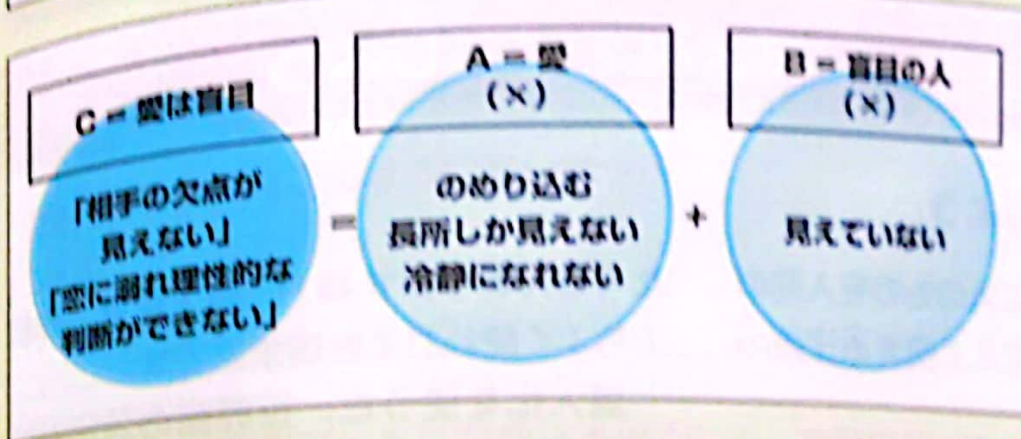
#

浮かれている]とします。
 悪人ができた人を「B」その特徴が(隠れx)[嬉しい、明るい、陽気、浮かれ

ている]です。つまり、AとBの特徴(隠れx)を両方取り入れた(プラスした)ことになりますね。

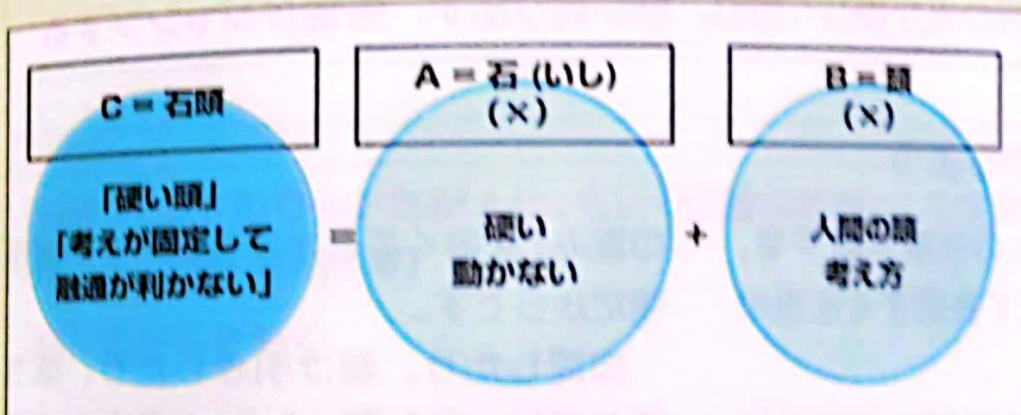
● 隠喩法を例文で確認しよう

【例文】愛は盲目 → $C = A(x) + B(x)$

共通項となる特徴「見えなくなる(x)」を書かずに(隠して)表現しています。

【例文】石頭 → $C = Ax + Bx$

「石」の物理的な硬さ。「頭」の精神的な「硬さ」、種類の違う「硬さ」を融合させています。このようなパターンもあるのです。

POINT 【隠喩法の式】 $C = Ax + Bx$

いかに共通項の「x」をさらりと隠すか、イメージに合う言葉を違和感なく足せるかがコツ！

擬人化と擬物表現に チャレンジしよう

キーワード → 擬人化、擬物表現

作詞でよく題材として扱われるのが「擬人化」と「擬物表現」です。かくいう私も、いくつも作品の中で使ってい

ます。

例えがしやすく、世界観も作りやすい、そんな利点があります。

擬人化・擬物表現を理解しよう

● 擬人化を理解しよう

擬人化とは、人間以外のものを人間のような性質、特徴を与えて例える比喻の方法です。

擬人化を使った作品は漫画やアニメで

たくさんありますね！ 擬人化は、作詞でもよく使われる表現手法です。

擬人化を使うと、世界観の演出ができます。

【例文】

花が笑っている、月の光が優しく包む、筆が走り出す、感情がジャンプする

● 擬物表現を理解しよう

擬物表現とは、人の仕草や様子を、人以外の物質に例えて表現する比喻の方法です。

先ほどの擬人化とは逆。こちらは「人」を「人以外のもの」に例えます。実は作詞の作品では擬人化より擬物表現の方が多いのです。それは、作詞が「人

の営み」を描くことが圧倒的に多い創作物だからです。

恋愛したり、駆け引きしたり、落ち込んだり、立ち直ったり…そんな人の生きるさまざまな営みを、人は昔から万物に例えてきました。

かの小野小町もこう詠っています。

【例文】 花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに

※出典：「百人一首」より

【訳】

ワイの美貌も衰えたわ
長雨が降ってる間に色あせた花のようや

比喩表現トレーニングをしてみよう

やってみよう

以下の3問に挑戦してみてください。

【お題1】以下のワードを直喩法を使用して、文章を作ってください。

【りんご、アリ、コンピューター、サウナ、ダイヤモンド、アイドル】

【例】まるでりんごのように赤いほっぺ

【お題2】以下のワードを隠喩法を使用して、文章を作ってください。

【水、花畑、死、音楽、雨】

【例】水を得た魚

【お題3】以下のワードを擬人化、もしくは擬物表現にして文章を作ってください。

【花、心、太陽、明日、夢】

【例】花がささやく

(解答例は巻末 P156)

POINT

擬人化: 人間以外のものを、人間のような性質、特徴で例えた比喩
擬物表現: 人の仕草や様子を、人以外のものに例えた比喩

終わり

韻を踏んでみよう

キーワード🔑 ラップ、脚韻(きゃくいん)、頭韻(とういん)、1字踏み、2字踏み

ラップは、もはやHIP-HOPだけに限った手法ではなくなりました。POPSでも積極的に使われ、男性アイドルグループの楽曲に、ラップパートは欠かせなくなりました。韻を踏んだ歌詞は、言葉の響

きが残しやすい効果があります。ただし「韻」を合わせるには、言葉探しの難度がグン!と上がるという難点があります。今回は、韻を踏む言葉探しが、ちょっと楽になる技を紹介します。

韻の踏み方や種類を確認しよう

韻を踏むとは、言葉の終わりや始めに、同一の（もしくは類似した）発音、響きを持ってくることにより、言葉のリズムを出していくことです。言葉終わりに踏む韻を脚韻(きゃくいん)、言葉始めに踏む韻を頭韻(とういん)と言います。

さらに韻を1文字踏んだものを1字踏み、2文字踏んだものを2字踏みと言い、韻を踏む字数が増えるほど、難度は跳ね上がります。

また、韻を踏む場所を頭にするか、うしろにするかは、アクセントのつけ方によって変わります。

【例文】 甘い曖昧 間のロマンス

【頭韻1字踏み】 あまい あいまい あいだの ロマンス

【脚韻2字踏み】 あまい あいまい あいだの ロマンス

ヒント📌

ここで、ラップ (Rap) の意味を確認しましょう。韻を踏みながら、あまりメロディをつけず、リズムカルに歌う歌唱法をラップと言います。

韻踏みトレーニングをしてみよう

44

ラップ、脚韻(きゃくいん)、頭韻(とういん)、1字踏み、2字踏み

ラップは歌詞制作の中でも、非常に難度が高いです。ラッパーが韻を踏んでリック(歌詞)を紡いでいきます。彼らは言葉の魔術師です。

1字踏みならまだしも、2字踏み、3字踏み、4字踏み、5字踏み。彼ら

は常に、日常会話の中で韻を踏む言葉を探し、トレーニングしています。

膨大なメモから自分だけの「韻化辞典」を作成している人も少なくありません。韻踏みは、日々のトレーニングが大事です。

やってみよう

脚韻を踏んでみましょう。

1字踏み、2字踏み、それぞれ5つずつ書いてみましょう。

【例題】 明日(あした) → 母音は「あ・い・あ」

[1字踏み] →

[2字踏み] →

【解答例】 1字踏みの場合。

「あ・い・あ」の語尾の母音「あ」を合わせる。

あなた、まさか、あわや、なかま、たから、あざやか

2字踏みの場合。

「あ・い・あ」の語尾2字の母音「い・あ」を合わせる。

ありが 哀歌(あいか) 開花(かいか) 真下(ました)
咲いた(さいた) 確か(たしか)

単語の字数が増えると、そこから飛躍的に難度が増していきます。

常に韻踏みの単語探し、フレーズ作

りをしておくと、作詞の時にそれは必ず大きな武器となるはずです。

POINT

脚韻(きゃくいん): 言葉終わりに踏む韻のこと!
頭韻(とういん): 言葉始めに踏む韻のこと!

139

スライド技法を使ってみよう

キーワード 脚韻

前項の「ラップと韻」からの続きが本項です。「韻を踏む」ということはわかりました。

「でも、実際やるのは難しいよ」…そんな方に、韻を踏む時の言葉探しのオススメ方法があります！

頭文字スライドを確認しよう

頭文字をスライドしていく方法の紹介です。

次の例題の1行目のフレーズを考えてみましょう。

SNS社会への皮肉を込めた、少しネ

ガティブな歌詞の制作と仮定します。

「感情」のうしろの「OOOO」に、4文字でハマる言葉を3つ考えます。

脚韻を踏んで、リズムが乗りやすい単語で埋めてみましょう。

【例題】 感情(4字) OOOO OOOO OOOO (1行目)
今を ときめく イミテーション (2行目)

では、「頭文字スライド」やってみます。「かんじょう」のうしろの文字「んじょう」を固定して、前の文字だけ言葉をスライドします。スライドさせながら、言葉を変化させ、意味のある単語を見つけます。

この時、固定するのは1文字でも2文字でもかまいません。

頭1文字だけスライドしていくのが、一番簡単です。

では、頭1字のみ、スライドしていきます。

【スライドした言葉】

あんじょう、いんじょう、うんじょう、えんじょう、おんじょう…
かんじょう、きんじょう、くんじょう、けんじょう、こんじょう…
さんじょう、しんじょう、すんじょう、せんじょう、そんじょう…

もう、わかりましたね？

そうです。頭の文字を「50音」順にスライドしているのです。ちゃんと意味を持つ単語になることもあれば、まったく意味をなさない単語になることもあります。

ポイントは、うしろの文字を固定することで、その部分の響きが同じ音になるということ。そこに意味をなす言葉を見つけて、使えるものをピックアップしていきます。例えば、以下は先ほどのスライドで見つけた単語です。

【ピックアップした言葉】

炎上、献上、根性、惨状、心情、戦場、誕生、陳情、天上、人情、返上

これに、歌詞に合わせて、単語をチョイス。意味のあるように並べます。

いかがでしょうか？ ネガティブなイメージの1行目ができました。

【例題 回答例】 感情 惨状 心情 戦場 (1行目)
今をときめくイミテーション (2行目)

【例題 発展】

感情 惨状 心情 戦場 (1行目)
今をときめくイミテーション (2行目)
炎上 献上 人情 返上 (3行目)
匿名希望のシミュレーション (4行目)

ほかに、単語を集めたので、これで続くフレーズも書いてみます。

1行目、3行目の脚韻がバッチリ揃いました。とても勢いのある歌詞ができましたね！ このように、文字をスライドさせて響きの良い言葉を見つけ出すのです。

やってみよう！

頭文字スライドで、意味のある単語を探しましょう。

【例題】 惑星 [わ・くせい]

POINT

頭の文字に50音を当てはめてスライド&うしろの言葉は固定！

レッスン 46

2回スライド、 段スライドに挑戦しよう

キーワード → スライド

先ほどは、言葉の頭1文字だけスライドして見つけました。ここでは、もうワンランク、レベルアップさせた方法に

チャレンジです。

ひとつの言葉を2回に分けてスライドしてみます。

頭文字スライドと段スライドを組み合わせてみよう

アイスクリームという単語を使い、コミカルなワンフレーズを考えてみます。

【例題】 アイスクリーム OOOOO—O

まずは、アイスクリームの「アイスク」からスライドしてみます。

【スライドした言葉】

あいすく、いいすく、ういすく、えいすく、おいすく—
かいすく、きいすく、くいすく、けいすく、こいすく—
さいすく、しいすく、すいすく、せいすく、そいすく—

あれ？ おかしい？ ちゃんとした言葉がひとつもできない？

いえいえ、諦めるのはまだ早いです。
ここで2回目のスライドです！

「アイスク」の「ク」を「ぎ」に変えて固定し、先ほど集めた言葉の前半をスライドさせると—？ おお？！ 面白そうな単語が見つかりました。

【2回スライドした言葉】

あいすぎ、いいすぎ、ういすぎ、えいすぎ、おいすぎ—
かいすぎ、きいすぎ、くいすぎ—

第10章 【46】「アイスク」から「アイスギ」への変換

では、「アイスクリーム」の後半、続く「リーム」の部分もスライドしてみます。この時「リーム」の語尾の韻を揃えます。つまり「脚韻」の言葉探し。「リーム」のうしろ1字、「ム」をスラ

イドして言葉を変えてみましょう。

ここで使うのが「段スライド」です！

「ウ段」を母音とする50音の言葉に変えてスライドしていきます（このような手法を「段スライド」と言います）。

【段スライドした言葉】

リーウ、リーク、リース、リーツ、リーヌ、リーフ、リーユ、リール、リーブ

この場合は、「うくすつぬふむゆるう」の「ウ段」に変えました。段スライドさせると、**母音が同じた**めに、**韻がそろいます。**

うーん…でもまだ使えそうな言葉には遠いですね。そうです！ **ここも2回スライドです！** 頭の文字を全部「ル」に変えるとどうでしょう？

【段スライドした言葉】

ルーウ、ルーク、ルース、ルーツ、ルーヌ、ルーフ、ルーム、ルーユ、ルール、ループ

おお?! なんだか使えそうな単語がいくつか見つかりました。さあ、この見つけた単語をチョイスして作ったのがこちらです。

【例題 回答例】

アイスクリーム 買いすぎルール
アイスクリーム 食いすぎループ
アイスクリーム 追いすぎルーズ

なかなか面白そうなフレーズがいくつかできました。声に出して読んでみてください。韻が揃うと、覚えやすくありませんか？

POINT

母音を同じにすると、韻が揃う！

韻が踏めない時は、2回スライド、段スライドを試してみよう！

レッスン 46

2回スライド、 段スライドに挑戦しよう

キーワード → スライド

先ほどは、言葉の頭1文字だけスライドして見つけました。ここでは、もうワンランク、レベルアップさせた方法にチャレンジです。
ひとつの言葉を2回に分けてスライドしてみます。

頭文字スライドと段スライドを組み合わせてみよう

アイスクリームという単語を使い、コミカルなワンフレーズを考えてみます。

【例題】 アイスクリーム OOOOOO-O

まずは、アイスクリームの「アイスク」からスライドしてみます。

【スライドした言葉】

あいすく、いいすく、ういすく、えいすく、おいすく…
かいすく、きいすく、くいすく、けいすく、こいすく…
さいすく、しいすく、すいすく、せいすく、そいすく…

あれ？ おかしい？ ちゃんとした言葉がひとつもできない？

いえいえ、諦めるのはまだ早いです。
ここで2回目のスライドです！

「アイスク」の「ク」を「ぎ」に変えて固定し、先ほど集めた言葉の前半をスライドさせると…？ おお？！ 面白そうな単語が見つかりました。

【2回スライドした言葉】

あいすぎ、いいすぎ、ういすぎ、えいすぎ、おいすぎ…
かいすぎ、きいすぎ、くいすぎ…

各技法との向き合い方

比喩表現、擬人化、擬物表現。

これらを使うのは、作詞の醍醐味、腕の見せ所となります。うまく使えば、作詞の表現が一段上の洗練されたものとなります。

そして韻を踏む。

昨今ではHIP-HOPだけに限らず、POPSでも韻を使うアーティストが増えました。韻が揃うと、メロディが覚えやすく頭に残りやすくなります。

韻化は、普段からのトレーニングが大事です。毎日、韻踏みの練習をすると、きっとあなただけの「韻化辞典」ができていくはず。

さらにスライド技法。

例えば、韻を揃えた単語を探す時に、50音をスライドさせながら探すと、予想もしていなかった角度から言葉が見つかることがあります。

2回スライドや段スライドなど丁寧にやれば、無限に言葉を探すことも可能です。私は作詞する時、このスライドを脳内で高速に何度もくり返しています。最初は苦戦するかもしれませんが、コツをつかめば、大きな制作の力になるはず。

スライド技法、ぜひ使ってみてください。

第11章

【上級編】

アンカー技法で、 表現に芯をとおそう！

.....
これで最後の章です。私が歌詞を書く上で非常に大切にしていることがあります。それは、作品を通じて「表現の芯をとおす」ことです。芯をとおした作詞は、理解しやすく明確で、しっかりとした印象を残します。最後に私が最も大切だと思うこと。表現の芯のとおし方を学びましょう。

この章の内容

- 47 アンカー (錨) ^{いかり} 技法を知ろう 146
- 48 アンカー (錨) ^{いかり} のバリエーションを作ろう 148
- 49 アンカー (錨) ^{いかり} を、つないでみよう 150

レッスン 47

アンカー(錨)技法を知ろう

キーワード 一貫性

表現の芯をとおすとは、どういうことでしょうか？ それは歌詞全体をテーマに沿って、動詞や比喻表現を揃えることを指します。そして、揃えた

フレーズの点と点をつなぎ、1本の線のように「芯をとおして」いくことです。私は、これを「アンカー技法」と名づけています。

「表現の芯をとおす」の意味を確認しよう

歌詞全体のフレーズごとの表現のイメージを揃える際、このフレーズの表現を揃えるために使う言葉を「アンカー(錨)」と呼びます。

各セクションに、いくつか共通表現のアンカー(錨)を下ろすことで、その錨同志がつながり、歌詞に1本「芯がとおった」状態になるのです。

● アンカー(錨)を作ってみよう

「時間」をテーマに歌詞を書く場合、1～3のどのフレーズが最もアンカー

(錨)に適していると思いますか？ 何を基準に選べばいいのでしょうか？

【例文】

- 1: 限られた時間 あなたと描く未来
- 2: 限られた時間 あなたと歩む未来
- 3: 限られた時間 あなたと刻む未来

作詞をする時に大切なのは、ワンフレーズだけの短い視点で考えるのではなく、全体を「**ひとつの作品として、表現に一貫性を持たせること**」です。

【解答】

3: 限られた時間 あなたと**刻む**未来

時間の表現に使われるのは、「刻む(時を刻む)」ですね。

3番目の「あなたと刻む未来」が、最もテーマに合う表現となります。

テーマによって表現の選択を変えてみよう

47

やってみよう

「色」をテーマに歌詞を書く場合なら、
どれが良いでしょう？
「旅立ち」をテーマに歌詞を書く場合
なら、どれが良いでしょう？

【例文】

- 1: 限られた時間 あなたと描く未来
- 2: 限られた時間 あなたと歩む未来
- 3: 限られた時間 あなたと刻む未来

「色」をテーマに書いた場合は？
1の「あなたと描く」がいいですね。
「旅立ち」をテーマにした場合は？
2の「あなたと歩む」がいいですね。

このように、テーマに合わせて表現
を揃えていきます。

ヒント

フレーズの中の細部の表現を
揃える。そうすると、いくつも
フレーズが集まり、それがつな
がった時に、大きな効果を生み
出します。

ヒント

次のフレーズ、次のセクショ
ン、何かを書く時に「テーマに
沿っているか？」を考えると、
自ずと表現の選択肢が決まって
いきます。

ヒント

「表現の芯をとおす」…その
ためのアンカー技法、つかめま
したか？ これは作品を作りな
がら、実践で感覚を身につけて
いきましょう。

POINT

テーマに沿った表現に揃えよう！

この意識があるだけで、作品は明確になり、一貫性が出る！

レッスン 48

アンカー(錨)の バリエーションを作ろう

キーワード ⇨ 表現選択

前項で、アンカー(錨)の作り方はわかりましたね。

作詞に芯をとおしていくには、いくつ

ものアンカーが必要です。

同じ言葉で連想して、アンカーのバリエーションを考えてみましょう。

表現選択の幅を広げてみよう

歌詞の中でアンカー(錨)をいくつも作れると、歌詞のストーリーの安定感が増します。

ここでは、前項の例文を使い、バリエーション作りの練習をしてみましょう。

テーマを「色」にして書いた歌詞。
「やがて離れ離れになるふたり。今、一緒にいられる時間を大切にしたい」
…こんな意味になるように、続きのフレーズも書いてみましょう。

【例文】 限られた時間 あなたと描く未来(10文字)(1行目)
後悔はしない ○○○○○○○○○○(10文字)(2行目)

2行目後半のフレーズも、「色」に合うようにアンカー(錨)を作ってみます。

その時に選択肢ができるように、いくつかバリエーションを考えます。

やってみよう

「色」をテーマにして、2行目後半のフレーズを、指定された字数に揃えて3つ以上考えてください。

書いてみよう

1: 後悔はしない ○○○○○○○○○○(10文字)

2: 後悔はしない ○○○○○○○○○○(10文字)

3: 後悔はしない ○○○○○○○○○○(10文字)

関連ワードを連想してみよう

さあ、いくつか選択肢が浮かんだでしょうか？

「初級編」でやった「言葉の発想法」

を使ってみましょう。その歌詞のテーマとなるワードから、使える言葉を集めていきます。

①「色に関係ある言葉、色が表わす特徴、色が起こす現象」で連想しましょう。

【発想した言葉】

染める、見える、にじむ、色づく、色落ちする、薄れる、ぼやける、光る、輝く、消える、褪せる、カラフル、モノクロ、派手、綺麗、暗い、明るい、濃い、薄い、曇淡、グラデーション、絵の具、クレヨン、パステル、油絵、原色

②次に、使いたい言葉をピックアップ。

【ピックアップした言葉】 染める、消える、褪せる、カラフル、絵の具

③出来上がったフレーズ。

- 限られた時間 後悔はしない あなたと描く未来
褪せない色で染めて ← (色ワード: 褪せない / 色 / 染めて)
- 限られた時間 後悔はしない あなたと描く未来
カラフルになる記憶 ← (色ワード: カラフル)
- 限られた時間 後悔はしない あなたと描く未来
消えない絵の具だから ← (色ワード: 消えない / 絵の具)

すべて「色」のテーマに沿っていますので、
そのどれを使っても良さそうですね。

POINT

関連ワードから連想すると、自ずと表現が揃う！
それが、アンカー(錨)となる！

 終わり

アンカー(錨)をつないでみよう

キーワード タイトル、Aメロ、Bメロ、サビ

先ほどは、テーマに合わせてアンカー(錨)のバリエーションを作るお話をしました。ここからは、そのフレーズに置いてアンカー(錨)をつないでみます。

アンカーを各セクションに効果的に配置することで、アンカー同士が点と点を結ぶように1本の線ができ、「表現の芯」となって作品を支えます。

アンカーのつなぎ方の3パターンを知ろう

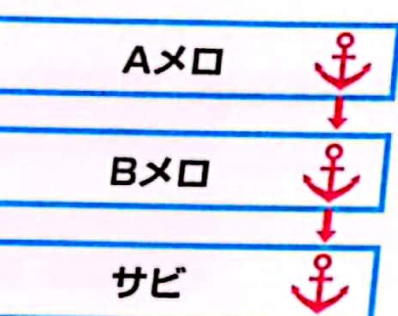
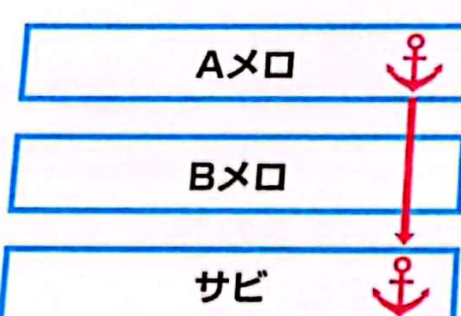
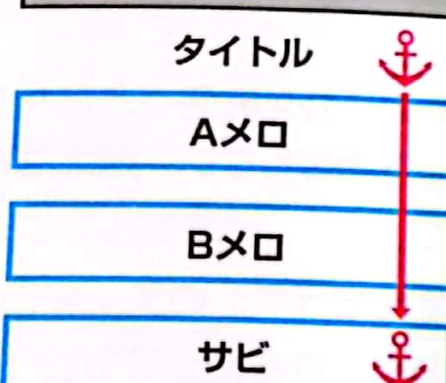
アンカーをどれだけ置くか、どのセクションに置くか...それで歌詞の印象も変わります。

しっかり「芯をとおしたい」場合は、頭から配置します。逆に、それほど深

く印象を残したくない場合は、アンカーの数を減らして配置します。

アンカー同士の繋ぎ方にはいくつかパターンがあり、下の表で大きく3つに分けてみます。

アンカー運用の3パターン

パターン1	パターン2	パターン3
		
Aメロ、Bメロ、Cメロと配置して、全体的に上げるパターン	A→サビ、B→サビ、サビのみなど、任意のセクションをつなげるパターン	タイトルをひとつのアンカーとして使い全体をつなぐパターン

タイトルが一番ビッグなアンカーです

タイトル「放課後グラデーション」

Aメロ	遠くグラウンド声響く 頬杖をついたままで	夕暮れ色の教室で あの日の写真をみてるの
Aメロ'	悔しいくせに強がり そっと胸が色づいた	涙を堪えたアイツの顔 センチメンタル止まらない
Bメロ	残された時間はわずか 素直になれないのはきっと	答えのないループしてる 今の距離感 壊したくないから
Cメロ	意気地ナシ！ 答えあわせなんて まだ白も黒も YES or NO も ああ 答えあわせなんて 言えない未練も後悔も 放課後グラデーション	したくない 知りたくもない 曖昧にしたいのに 期待しない 期待したくない 混ざりあって滲んでゆくの

参考歌詞を見てみましょう。「色」をテーマにしたワードでつないでいます。これは「パターン1」の各セクションに配置してつなげるパターンの形ですね。「色」関連のアンカー(錨)を各セクションに置くことで、全体に「色」のイメージを持たせるように「芯をとおして」いるのです。さて、気づいたでしょうか？「タイトル」も、色関係のワードになっていますね。

実は「タイトル」はリスナーが最も目にする部分なのです。歌詞の内容はよく知らないけど、タイトルだけ知っている曲ってありませんか？サブスクで聴いていると、タイトルが再生中に必ず表示されていますね。アーティスト名は知らなくても「曲名は知っている」といったパターンは、きっとあります。

これほどアイキャッチのある箇所。使わないともったいないです。

POINT

「タイトル=テーマ」となっている作品は多数あり！
タイトルが一番ビッグなアンカー(錨)！

タイトルにアンカーをドカンと置いて、効果的に使おう！

 終わり

あとがき

作詞に正解はありません。作詞は作家によっても、その制作手法は千差万別。さらに言えば、言語化できないレベルで、感覚的に書いている人が多いと思います。

作詞の教則本が、作曲とは比べ物にならないほど少ないのは、それが理由です。そもそも、体系立てて言語化するのが、難しいジャンルでもあります。

今回、この書を作るにあたり、20年の作家活動で積み重ねた自分なりの作詞の技術を言語化しました。あくまで「自分がやってきて良かったもの」「自分が今使っているもの」の紹介です。

努めてわかりやすく伝わりやすく意識しましたが、力不足のところもあるかもしれません。ご容赦ください。

この書が、皆様の作詞ライフの少しでも一助となれば幸いです。素晴らしい作品が生まれることを願っております。

2025年11月吉日 木下智哉

第2章

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

第2章 第1節 第1項 第1号

- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号
- 第2章 第1節 第1項 第1号

P57 レッスン 15

[例題 1]

未来 → 古い未来
たった一つの恋 → 70 億中のたったひとつの恋

[例題 2]

遠い → 遠い近所さん
完璧 → 完璧な不完全
チャンス → ピンチでチャンス

P59 レッスン 16

可愛い → (キュート) → (ハート) → (揺るん揺るん) → (まんまる)
(P58のスタート)

可愛い → (可愛を揺るん揺るん)

P61 レッスン 17

1: OOOO 雨が撃つ 俺の心はどしゃぶりだ

→ ドギョンドギョ 雨が撃つ 俺の心はどしゃぶりだ

2: OOOO 夢が泣く あの目へ帰れと叫んでた

→ オロロンオロロン 夢が泣く あの目へ帰れと叫んでた

- 【例題 1】** 困難に立ち向かう
【変更】 1、困難と戦う 2、困難に対峙する 3、壁に立ち向かう
- 【例題 2】** 涙を流す
【変更】 1、涙をこぼす 2、涙が落ちる 3、瞳が濡れる
- 【例題 3】** ウジウジ悩む
【変更】 1、イジイジ悩む 2、ウダウダ悩む 3、何度も悩む
- 【例題 4】** 夢に向かう
【変更】 1、夢を目指す 2、夢に羽ばたく 3、憧れに向かう
- 【例題 5】** 人生を楽しむ
【変更】 1、人生を謳歌する 2、人生を味わい尽くす 3、人生をウェーイ

- 1フレーズ目 → 広がり始めた夏の雲
- 2フレーズ目 → 海岸線を走る自転車
- 3フレーズ目 → 向かい風の中はためいた
- 4フレーズ目 → 白いシャツが羽のようになった

■著者

木下智哉 (きのした ともや Tomoya Kinoshita)

作詞家 & 作曲家 & サウンドプロデューサー。2000年、エレボッ
3人組ユニット「epidemic」でポニーキャニオンからデビュー。
5年に及ぶバンド活動休止後、2004年より提供作家として活動を
開始。浜崎あゆみのシングル「CAROLS」を皮切りに、以降20年
にわたり、数々のシンガー、アイドル、アーティストへの楽曲提供
を行なう。

最近はメジャーアーティストのみならず、インディーズのプロデュ
ースなども手がける。2004年より大阪スクールオブミュージック専
門学校にて作曲学科を担当し、後進の育成にも務めている。

【代表作品】

浜崎あゆみ「CAROLS」
VS「バリバリBUDDY!」「蝶」「心からの歌」
NEWS「ガンガンガンバッテ」「ムラリスト」
Kinki Kids「Loving」
Hey!Say!Jump「太陽にLove Motion」「succeed」
AAA「GAME OVER?」「WAY OF GLORY」
TRIGGER「SECRET NIGHT」「BE AUTHENTIC」
MILK「Over the storm」「サンキュー IN・D・K!」
BATTLE BOYS「ebidence」
北乃きい「サイダー」「浮間舟渡」「ずっといっしょだね」
キリン廻子「星屑ロマンス」
ROF-MAO「感情BONDING」
TVアニメ さばげぶっ!「びていばていサバイバード」
TVアニメ ゾンビランドサガ「目覚めRETURNER」
その他多数

STAFF

シリーズロゴデザイン 山岡デザイン事務所
カバーオリジナルデザイン 阿部 修
本文オリジナルデザイン 町田有美
アドバイザー 藤井貴志 (株式会社インプレス)
カバー本文デザイン & DTP制作 松本和美、小山牧子
中面イラスト Nonchi

編集長 服部 健
編集担当 額賀正幸
編集補助 久保木靖

オリジナルコンセプト 山下憲治

定価:2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN978-4-8456-4343-1
C2073 ¥2000

五十音別「音の強弱」早見表

強い★★★ ちょっと強い★★ 普通★ 弱い●

子 音										母 音
★★	★★	★★	★	●	★	★★★	★	★★★	★★	
わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	
	り		み	ひ	に	ち	し	き	い	
	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	
	れ		め	へ	ね	て	せ	け	え	
を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	

濁音・破裂音＝（「が」「ざ」「だ」「ば」「ぱ」行の音）

濁音や破裂音は、それだけで強烈なインパクトを残す。

勢いをつけたり、目立たせたい箇所に使うと効果的。